

繪畫入門

許敦谷
陳影梅
合編

繪畫入門

開明書店印行

目次

第一章 序論.....	一
第二章 作畫的一般的要件.....	八
一 位置的配置法.....	八
A 構圖.....	八
B 形體上的調和.....	九
1 主物位置的良否.....	一〇
2 散置時的配置法.....	一一
3 線條的組合法.....	一二
4 線的區分與角度.....	一五
5 用平行線分割畫面.....	一六
6 面積的區分法.....	一八
7 基本線的組合與空間的關係.....	一九
8 特殊的曲線的構成.....	二〇

	9 對立狀的構成.....	三二
	10 破綻圓的關係.....	三三
	11 明暗與強弱的關係.....	三三
	12 安定與不安定.....	三四
	13 豐富與稀少.....	三六
C 精神上的調和		三二
1 擬人格的表現.....		三三
2 積極的與消極的.....		三三
二 形體的概念		三五
A 形體的概念		三五
1 平面的基本形體.....		三五
2 立體的基本形體.....		三六
3 器物建築物自然物的形狀.....		三七
B 輪廓法		三八
C 輪廓法的實例		四一

1 直六面體器物的畫法.....	四一
2 圓錐體器物的畫法.....	四四
3 竿狀體器物的畫法.....	四六
4 錐狀體器物的畫法.....	四七
5 球狀體器物的畫法.....	四九
6 以上的結合體.....	五〇
7 植物的輪廓法.....	五二
8 動物的輪廓法.....	五五
9 樹木岩石等的輪廓法.....	五九
10 建築物的輪廓法.....	六一
11 人體的輪廓法.....	六三
12 其他.....	六五
D 遠近的關係.....	六四
三 筆觸的興味.....	六六
A 線的意義.....	七〇
B 種種的線.....	七一
C 筆觸.....	七二
四 明暗與陰影.....	七四
A 光.....	七六

B 面的種類·····	七
C 由光所起的物面的反映·····	七
D 暈染·····	八〇
E 曲面體的明暗·····	八二
F 光線與陰影的關係·····	八三
G 陰與影·····	八四
H 明暗與色彩·····	八四
五 色彩的判斷·····	八五
A 色彩·····	八五
B 色彩的認識與表現·····	八五
C 色彩研究的要項·····	八九
1 色相·····	九〇
2 餘色的關係·····	九一

3 色彩的明度	九二	6 色彩的對比	九六
4 飽和度	九四	7 色調	九九
5 色的調和	九六	8 色彩的感情	一〇〇
第三章 寫生畫各論	一〇一		
一 概說	一〇一		
A 由繪畫的目的分類之	一〇一		
B 由繪畫的系統分類之	一〇二		
C 由繪畫的題材分類之	一〇三		
D 由繪畫的材料分類之	一〇三		
E 由繪畫的表現上分類之	一〇三		
F 由繪畫的思想的內容分類之	一〇三		
二 素描	一〇四		

A 何謂素描·····	一〇四
B 石膏像寫生·····	一〇五
C 木炭畫·····	一〇五
D 鉛筆畫·····	一〇七
E 鋼筆畫·····	一〇九
F 諸注意·····	一一〇
三 色鉛筆與色粉筆·····	一一一
A 色鉛筆·····	一一一
B 色粉筆·····	一一二
四 淡彩與水彩·····	一一三
A 淡彩·····	一一三
B 水彩·····	一一五

第一章 序 論

我們奔忙於生活中的人，有的簡直從不曾體驗到藝術的境域的。這實在是一種罪過，也是使生活變成枯燥的基因。所以藝術是伴着生活現象而生長而毀滅的。換句話說，社會的文化程度進展到那一個程度，那末對於藝術的體驗和創作，也進展到那一個程度。

在我們各種生活的層裏，有的人簡直從不曾知道有藝術的境地，而終了一生的；有的人卻並無心於這種生活，而只處於這樣的境地中。所以普通人們的生活與藝術相關連的，很可分爲下面的各種樣式：

(1) 從不曾認識藝術的境地而終了一生的。

(2) 雖理解，可是爲了生活的奔忙，不能進入這樣的境地，而終了一生的。

(3) 自己不進入藝術的境地，以觀賞他人的作品為滿足而終了一生的，正如不出戶的人而喜讀他人的旅行記一般。

(4) 時時得閒而遊於這樣的藝術之國的人，自己有一定的職業，以維持生活，於職業的其他時間中，就味嗜着創作的滋味的人。

(5) 全生涯傾心於藝術，投身於藝術三昧的境域，居住於象牙之塔的人。

(6) 並不理解而喜歡收集的人。

以賞鑑為目標的是(3)項所述的人。一生學習為目標的是(5)項所述的人。圖畫教師等正過着(4)項所述的那種生活。普通(6)項的人物也頗多，雖然是例外，可是也稍有關係。

生活上一面以實用為標，努力生產，可是同時一定也有藝術的趣味的存在。如此生活才有了調劑。

為要填補物質的空虛，就極需要一種精神的慰藉。生活上全然要解脫物質的慾望。

這是絕對不可能的。如其果然解脫了物質的慾望，一切物質文明的進步，自然也停止了。所以必須把枯燥的物質的生產事業，與精神的慾求相調諧，使得疲倦了的心神，得以淨化。

人類的不幸，正因為這兩者不相調和，才發生了悲慘的結果。人的生活伴着進化，一天天地複雜起來，於是各種的煩惱，也滋長起來了。如何來救濟這不能免的煩惱呢，這正是藝術教育產生的原因。

所謂藝術教育者有兩種目標，一種是使生活藝術化，一種是授以藝術課程，使從屬於生活。

所謂生活的藝術化，並不是在生活上加以藝術的粉飾，是要把生活誘入藝術三昧的境地，使生活自身就賦有了一種興味。由藝術的感動，使自己的職業和生活美化，這是藝術教育的形式的內容。

由繪畫、音樂、文藝、舞蹈等藝術的教養，來調諧煩瑣的人生，是藝術教育的實質的內

容。由實質的內容所養成的激動和興味，貫入生活，於是就使生活藝術化了。

在我們賞鑑大自然時，使我們得着一種神祕的喜悅，完全是純然的愛美，沒有任何物質的要求。例如一隻蘋果，紅得那麼可愛，我們祇看到了這周圍的光澤和豐富，而已忘卻了這是個可喫的實質。所以這一種喜悅，完全是純粹讚美自然的存在。若對每一件事物，都能有這樣的感動和趣味，那麼生活才是可愛的了。

繪畫一面是純粹的讚美自然，以一切自然為對象，而一面卻寫出作家的情感來。所以是崇高的優美的工作。若單以功利的打算，眼前的得失為目標，這實在失卻了本來的意義。所以繪畫最需要的是心的修養。若沒有這自覺，於是就沒有了對對象物的美的感動。對事物沒有了美的感動性，單以技巧的興味，機械地寫畫，這是謬誤的。

我們內心所激發起的美的感情的範圍，是非常廣汎的。新鮮的、優美的、完整的東西，果然可給我們美的連想，可是那缺陷的、混濁的、頹廢衰弱等的消極，也能誘發出我們的美的感情來的。所以這範圍非常廣汎，不過要以個性接觸了真實，才發生美感。例如自身

的境遇非常悲哀，一旦看到了他人的不幸時，同情的火花，馬上會燃燒起來。自己曾經餓過，才知道他人餓時的痛苦。這是很顯明的事實。

描寫的對象，又是目前的一切，不論風景、人物、花草、果物以及家屋、橋樑、船隻等建築物都是描寫的題材。若我們以純粹的愛美的心地，來看一切實存的世界時，天地是幾多的美麗。同時可以理解自然是怎樣的嚴肅，人類是怎樣的在注全力於創造。這一切所給與我們的不單祇是形式的意味，還充溢着內面的真實。

能使我們遺忘煩惱，恢復疲勞的心的，就是宇宙的不可思議的表情。這表情，給我們無上的喜悅和慰藉。例如晴朗的白晝，滿月的夜晚，朦朧的黎明，模糊的黃昏，朝晨的彩霞，落日的輝耀，暴風雨的緊張，滿天星斗的靜寂，一切天象的顯現，實在美麗極了。還有那與太空相照應的大地，有山有水，有綠的曠野，有小小起伏的山丘，有密密的森林，有涓涓的溪流。更還有春天的嫩芽的新綠，秋天的楓葉的深紅，風的吹動，雪的疊積，小鳥的啼唱，蟲聲的唧唧，這大自然的一切，每一刻都顯現着不同的姿影。雖然祇在一顆果物之中，就能

窺探了大自然的神秘，在一片鱗屑之中，就能夠感到了這生的微妙。

譬如在山巔上造一間茅屋，或在小山上建一座高樓，一樣地聳立於空中，若我們深深地體驗這美的景色時，能不喚起我們對於人的經營，起無限的敏感！

畫一幅畫並不是一定要完成一幅傑作。不過因了作畫，而引起一種新穎的感覺，以潤澤我們的心靈而已。因了畫一幅畫，我們才了解了自然，領受了山川曠野的靈秀。所以我們出去寫生時，因了外界的美的誘惑，無形地使我們的心活躍着喜悅，而進入了至純無垢的境地。這是作者所得的情緒。反之鑑賞者，由畫幅中的色彩和線條，而引起各種的感覺，正好像讀了詩，而引出了微妙的情緒一般。前者是由事物的激發，達到作品，後者是由作品而引出了事物。實在一般所以作畫者，要先有靈感的結晶，決不是兩相獨立的。同時，必須一面熟習技巧，還須有趣味的洗練。就是心的陶冶。所以在要作成一幅作品時，裏面含着三種要素，由這三種要素，才完成一幅作品。第一種要素是我們的內心的素養，精神的陶冶。有了這一種陶冶，於是對於美，才能有深切的理解。從理解之中，喚醒了心底的

熱情，與接觸了美的事物，發生了共鳴。所以關於美的理解，完全跟着教養而不同的。還更爲了生活、環境、時代、民族等的不同，各人的對美的事物所激發起的熱情，也就相差了。由個性對某一件事物，發生了感動，再把這感動移寫到紙上去，這就是作品的產生。所以第一要素，是美的激發。第三種要素，是表現美的技巧。沒有熟練的技巧，絕對不能描寫出他心底所蘊藏着的感情。所以普通所說「沒有技巧，就沒有天才」這是很確切的話。可是祇有技巧而沒有感情，就是說沒有第一要素的精神的陶冶，那麼所表現出來的，祇是一種死的形骸，沒有生命的東西。所以由這三種要素相密切地連鎖着，於是才綴成了一幅作品。

第二章 作畫的一般的要件

一 位置的配置法

畫成一幅畫，一定要經過下述的三者，才算爲完全。這三者就是布局（即構圖）、色彩和線條（即形狀）。色彩和線條是表現具體的東西，是外的形骸，而布局是表現畫面的生動、和諧、安穩等的基礎，是內的組織。所以都是造成一個畫面的重要的要件。

A 構圖

構圖就是畫一眼看去畫面的感覺生動、和諧、安穩等，都是布局所生的效果。平常稱做畫面的分割法。寫生時實體決不移動的，不過切取最適當的部分，於是就能得到很好的構圖。所以我們不論室內寫生或野外寫生，並不一定要把眼前的實在的景色，加以取捨，祇要能選取其中最適切的一段，選取形而上，明暗色調的關係上最好的一面，自然

就能得到一幅很有趣的構圖了。

不過靜物寫生，因為寫生的材料可以任意配置，所以也很便當來自由變化位置，而野外寫生等時，就非以選擇的智慧來切取最優等的地位不可。

位置的那一面才感覺最好呢？怎麼樣的配置最覺生動和諧呢？這正是下面所要述的。

在構圖的要領上，可以分做形體上的調和和精神上的調和，這諧和的意味，就是富有變化，可是又有統一的意思。

B 形體上的調和

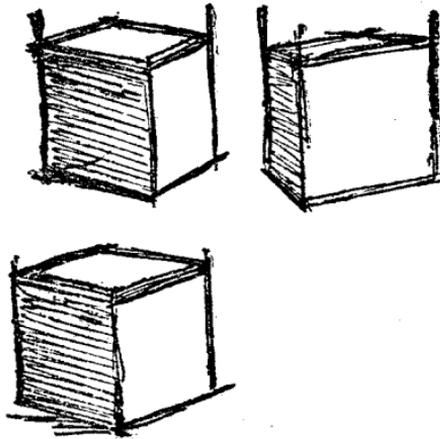
畫面上放置一個物象時，因了這物象的放置的地位的關係，而發生很大的變化的，表現的方法很多。有的把物象放置在畫面的某一部分，卻以物象之外的空間，來補助和應援這主體的物象。有的使畫面全體到處都保持住力的均等的關係。有的以個體為主物，而選擇這主體的最良好的方向表現之。有的以數個物象相關連起來而使互相連絡

的種種。

這都是使形體上調和的一種方法，下面試以具體的例來說明之。所舉的例，不過給讀者一個參考，一個暗示。一切的變化是無窮的，不是用筆頭所能寫盡。

1 主物位置的良好否

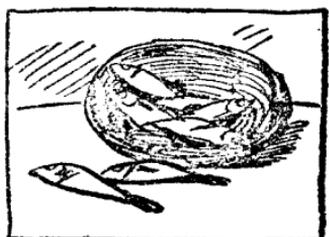
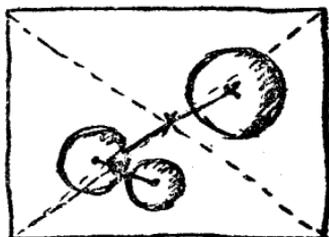
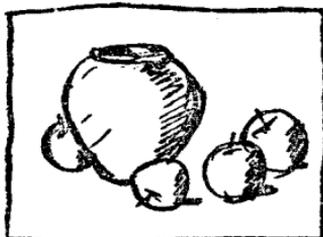
現在試來畫一個直六面體的器物，如

第一圖 主物佈置例

第一圖所示。在能夠看見六面體全體的位置，較為最好。不過上面與左右兩面的面積完全相等時，或左右兩面的面積完全相等時，會變成太呆板，就毫無變化了，所以要選稍有差異而有變化的位置才好。

球體、圓錐體等也一樣。太呆板的位置，是失卻趣味的。所以也應該選擇多少有點

均 衡 的 例

第 二 圖

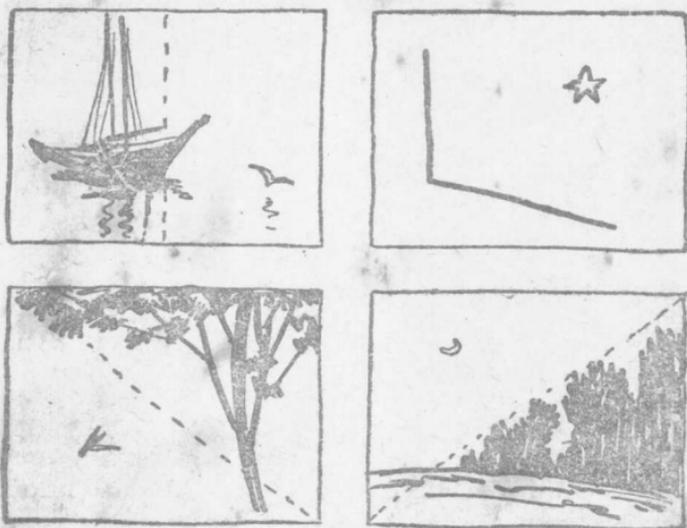
變化的地位才好。若面積的地位相等時，務使明暗的關係變化，藉以減去呆板的感覺。

2 散置時的配置法

畫面內散置數點時，用怎樣的方法能使之調和呢？這配置的方法，完全靠均衡的關係，以支持住畫面的輕重。

如第二圖所示，組合三個物體時，把各個的中心點相結合，而把這平均點，放置在中央，使兩面保持均衡即得。

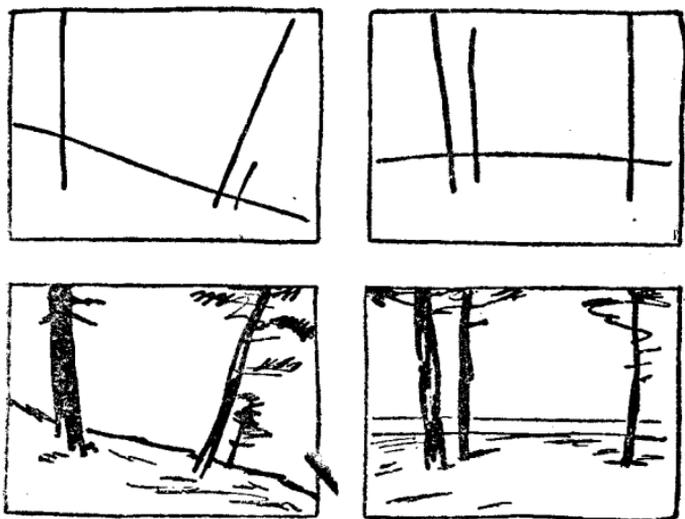
但是這時候，若桌上的陰影、背景布以及桌布的模樣、皺紋等頗顯著時，

第三圖 照應的例

很易刺激觀者的眼目，所以這些關係對於畫面的均衡，也發生很大的關係，因此在佈置時，極宜留意。

同時還有與右面所述的均衡的方法完全不同的，而能收得調和的效果的方法。這方法就是把大塊的地位，用極小的一點，來使之對照，而保持住量的均等的方法。這時候，應把小的一點，放置在一個最重要的地位，就是最惹目的地位，而大塊的面積卻放置在不重要的地位，於是這大塊的面積就成了小塊面積的襯托，使小的一點有

合組的條線

圖四第

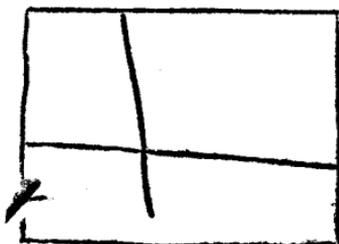
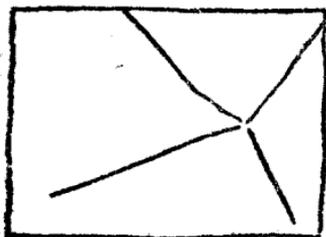
了更大的力量。這完全是對照的效果。萬綠叢中一點紅，正是利用這種方法的效果。

例如第三圖所示船與鳥，森林與月亮等，使互相保持住力量的均等，而得着照應。

這種大與小、強與弱、明與暗等的對照 (Contrast) 的關係，是使畫面生動的一種最有效的方法。

3 線條的組合法

畫面內以顯著的幾根基本線條，連接得得法，使畫面就富有了生動有

例的形字 X 形字十

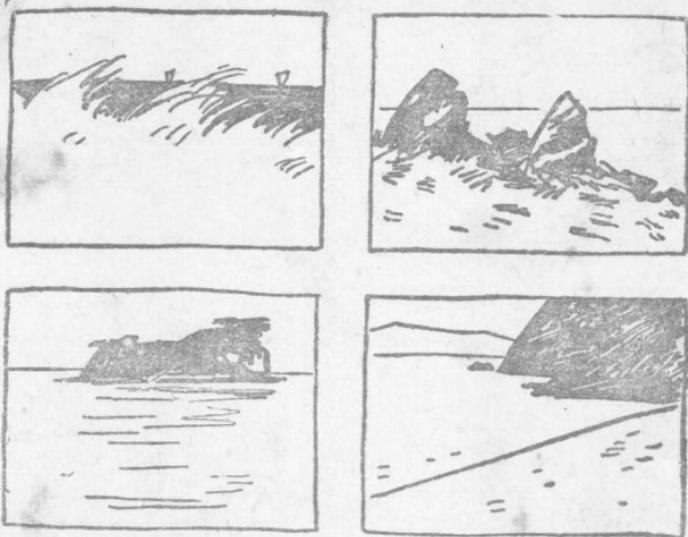
圖五第

力的感覺，也是構圖的重要方法。所謂畫面內最顯著的**基本線條者**，就是地平線、森林、家屋、電桿、道路等。這些都是畫面上的骨幹。

如第四圖所示，就可以理解畫面的構成，完全根據幾條基本的線所成的了。

這線的結合與後項所述的基本線的組合及空間的關係，有非常密接的關係，望與後項相對照之。

若以兩條線相組合，就成了各種十字形、L字形、X字形、V字形、N字形

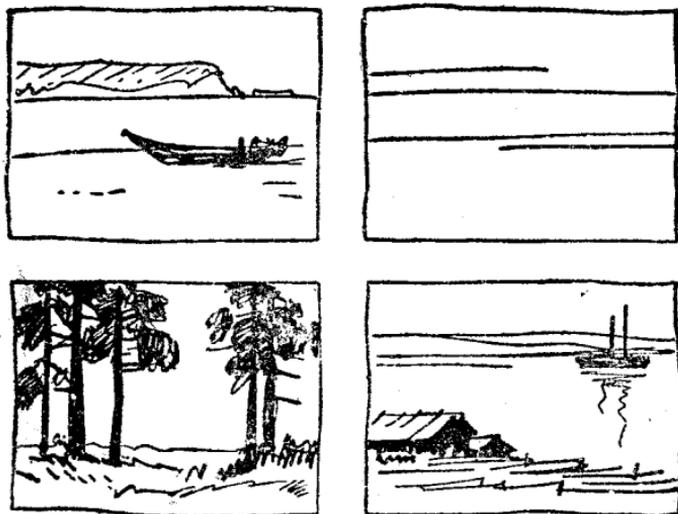
度角和分區的線 圖六第

等等的構成。

如第五圖所示，下為十字形的例與X字形的例。上為由一個簡單的基本所形成的一幅作品。

4 線的區分和角度

把畫面內的長度，區分出各種變化來時，能起很多的變化，得到有趣的構成的。同時，不但線的區分，由角度以及線的方向的組合等，也能得到良好的構圖。如第六圖所示，上右圖為海岸的岩石，聳出地平線，橫切斷了橫長的畫面，在水平線上突出兩塊岩石的頂

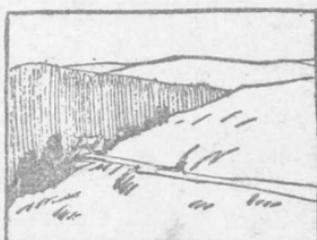
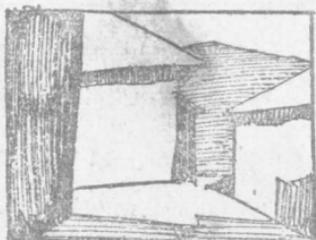
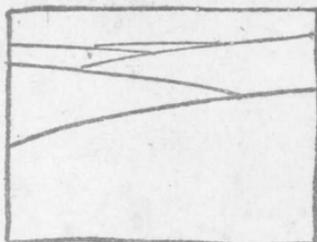
線的 行 平

圖 七 第

來。因為這區分的關係，有了長短度，因此就富有了變化。左圖也一樣，由蘆草與帆來區分了水平線。下右圖是角度的變化，岩石的伸出處，與水平交界處，因了角度的差異，起了很有變化的感覺。因此構成了一個有趣味的構圖。

所以這一種線條長短的區分，以及角度的變化等，是構成畫面興趣的重要條件，若完全相等，或左右相稱時，失卻了變化，呆板而無生趣了。

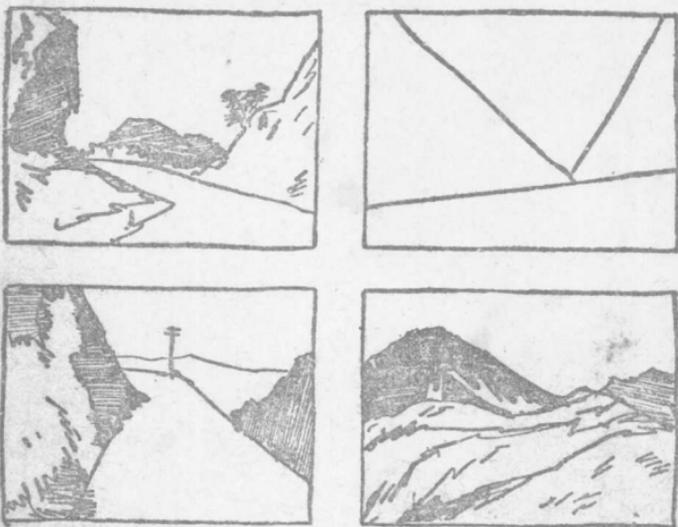
5 用平行線分割畫面
畫面純用橫的平行線來分割出

分區的積面 圖八第

不同的面積時，這畫面所引起的感情是平和、靜止的。不過在構成時，地位間隔的大小，很關重要。

如第七圖所示，就是用平行線所構成的例。右上角的幾條線所區劃成的畫面，完全是平靜的感覺，好像靜止的一湖春水一般。若在這樣的情形時，倘其中有垂直線加以點綴，一定非常觸目的。右下的畫面那帆船的桅杆與倒影，不是使全幅畫面發生了動的感覺了麼？不過少用一點垂直線，覺得特別來得顯著。若垂直線在以平行線為

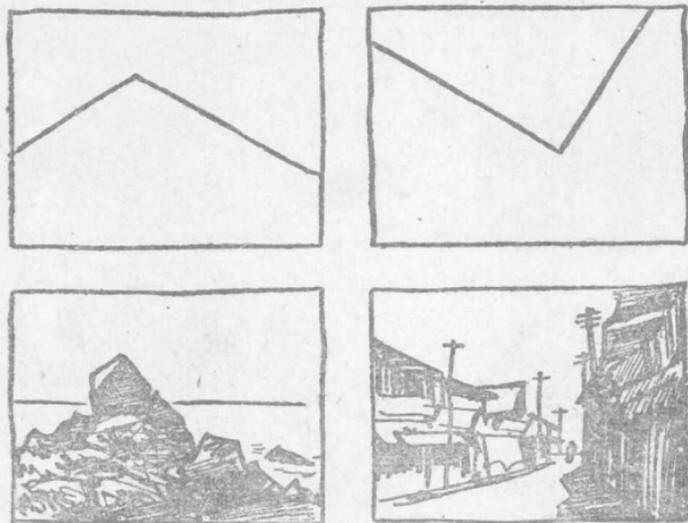
合 組 的 線 本 基 圖 九 第

主的畫面上，用的太多時，會破壞畫面的平和的連想，而變成直線形感覺的畫面了。如左下圖即為縱的平行線的分割所起的感情，所以完全不同了。請參照後項的例。

6 面積的區分法

濃淡、大小、色調不同的面積區分時，是使畫面生動有趣的重要條件，如第八圖所示。

由明與亮的對照，才發生出立體的感覺來。好像左下圖所示，因了光線的關係，才表現出了遠景與近景。不過

形角三與形字V 圖〇一第

這黑的面積與白的面積，非要注意大塊與小塊的呼應不可。所以每一幅畫面上，在大調子變化時，也極須留意到面積相互關係的變化，這樣才能得到一幅有趣的富於變化的構圖。

7 基本線的組合與空間的關係

間的關係

區劃畫面的基本線，同時也是分割空間大小的變化線。由這基本的幾條線，就定下了全幅的運命。這被分割的形狀，而形成了各種的構成形式。如第九圖的W字形、M字形、K字形等的

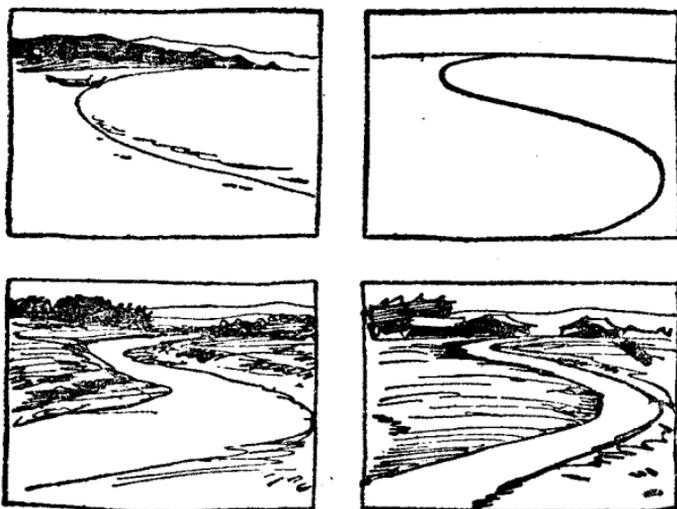
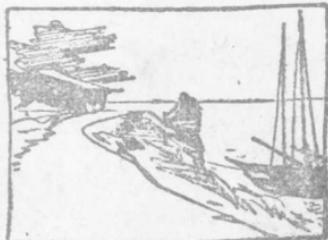
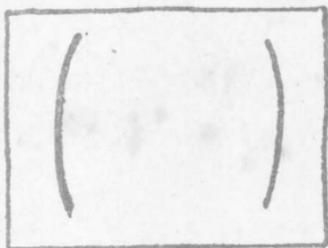

圖 一 一 第 曲 線 的 構 成 例

例，這與前記的主線的結合的意味大體相同。不過這例是想表現空間關係的趣味而已。因為空間是畫面的生命，是使主物得呼息的餘地。如第一〇圖右上的V字形的基礎的空間分割，而右下就是表現的結果。主體占據了V字形的下部，而上部正為這主體的呼息的餘地。又如左上的三角的金字塔基礎形，上方的空間，正是下面主體的呼息的餘地。

8 特殊的曲線的構成

彎曲的道路，沙灘的曲折，都是以

例的狀立對

圖二一第

曲線爲主的。若放置在畫面上時，就能成爲很有趣味的構圖。因爲是曲線的關係，所以有生動的活潑的感覺。如第一一圖左上，爲彎曲的沙灘，一根曲線直擴展到山的彼岸去，顯現着無限遼闊的情景。使畫面不但有生動的意味，還帶着無盡的感覺。同時，下面的兩圖也一樣，一根曲線，一直消失在地平線上。

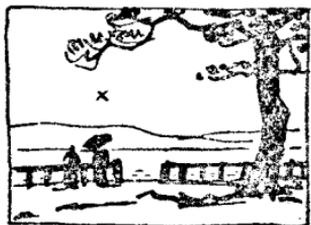
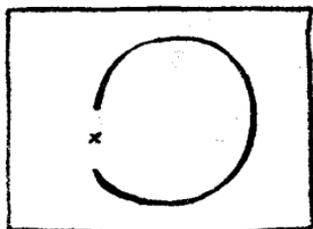
9 對立狀的構成

對立狀的畫面，是最普通的配置法，因爲兩邊的對立能使畫面有所着

落。不過兩相對立，卻必須要有變化，而能兩相呼應，使不致變成呆板，那末才能使畫面生動。在這左右相顯著地對立的構成中，在兩相對立的中間，是最觸目的地方，也就是兩面主物所共同呼息的地方。如第一二圖左下所示，兩面高聳的中間行動着的人，是成了最中心的東西。所以最牽引人的眼目。又如右下左上，雖然兩相對立，可是在這兩相對立之中，卻富有變化，如右下的一面的船桅杆與一面岸上的房屋，又如左上的兩面高矮的樹叢，都以照應為主。使一面強，一面弱，才得了兩相呼應的結果。

10 破綻圓的關係

所謂破綻圓者，是圓的某一部分成了缺口的意思。在這缺少的圓的一部分，是視線停止的地方。因為視線跟着圓弧行進，可是一到缺口，視線也無形之中停止了。所以這地方成了視線的焦點，變成了牽引觀者最觸目的地方。所以利用這破綻圓的理論，而取入構圖時，就收到了很大的效果。如第一三圖右上一個圓的破綻處有一×，在這×處，正是視線的焦點。如右下的實例所示，一個人在曬雞，手裏撒着麥子，在雞等着麥子撒下來的

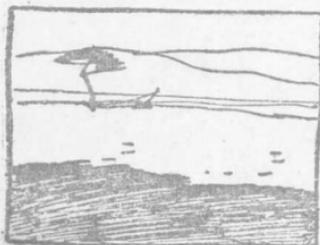
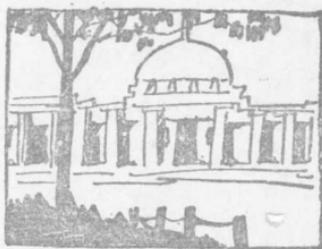
例的圖綻破

圖三一第

這一個缺口，成了這畫面的最觸目的地方。又如左上下有×處，都是破綻圓的地方，所以這一點都是視線焦點。其實這一個人在喂雞，手裏所撒的東西，所以能成爲觀者最觸目的原因，一方面是破綻圓所致，一方面也是主物伸展呼吸之處的關係。

11 明暗與強弱的關係

明暗與強弱的關係，是使全畫面發生生動之感的重要要素。有明才襯托得出暗，有暗才能襯托得出亮來。明部更明時，暗的部分就覺得更暗，強的

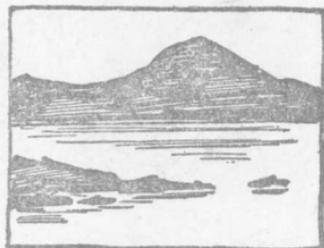
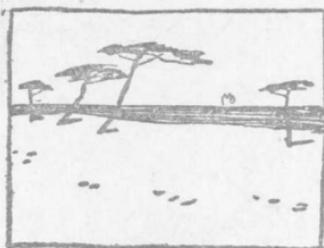

弱強與暗明 圖 四 一 第

部分更強時，弱的部分也就更弱，相映成趣，而互相發揮了特點，使畫面有顯著明朗的效果。在色彩上也一樣，如餘色（即補色）關係等，是最有效的配置法，因為這是對比最強的色彩，所以於畫面有競爭的活氣。第一四圖左上所示，花的背後有黑的背景，因此襯托出了花的鮮豔，因了這明暗強弱的分明，使畫面頗發生了力量。

12 安定與不安定

畫面的安定與不安定，也是很重要的事情。不過這安定與不安定的程

定安不與定安 圖五一第

度，也有一個限制。太安定了，就會呆板無味。太不安定了，就會覺得搖搖欲倒，使觀者起不安的感覺。

若在一幅靜止的畫面上，都配置上安定的東西，那麼全幅畫面，非常平定了，這正是表現靜止的方法。不過要表現動的時候，就必須配以不安定的東西，才能表現得出動意來。例如在平平的冰面上，跑着一個斜着身子的滑冰的人，因了姿勢的不安定，表現了動意。不過這不安定的姿勢，要保持住重心，否則會搖搖欲倒了。所以一定要有一個適度的限制。例如上右圖平平靜靜的水面上，整齊地排列着山峯，完全是靜止的，可是左圖之中，海邊的松樹，斜倚着，有點俯仆的感覺，也有點像被風吹動的意味。不過這松樹的傾斜度，須保持住不往下倒為度。

少稀與富豐 圖六一第

這是從畫面的全體來看的感覺，有的覺得非常複雜，很少空隙，因此畫面覺得非常豐富。有的卻非常疏散，留着很大的空間，因此畫面就覺得很有餘裕。例如第一六圖右圖所示，花的面積，伸張到畫面的外面去，因此畫面內有一種連續的感覺，使畫面起豐富的連想。可是反之在畫面內也有了一個完全的世界，而再不會連想到畫面之外的世界去，這樣的時候，畫面的存在較為獨立了。不過這主物，須表現得特別顯著才好。例如左圖的花所示，畫面因了獨立的存在，隔絕了畫面以外的世界，因此有稀少的感覺了。

14 地平線的關係

風景畫上最主要的基線，就是地平線，所以在構圖上第

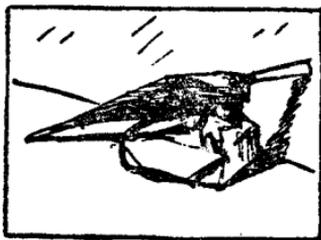
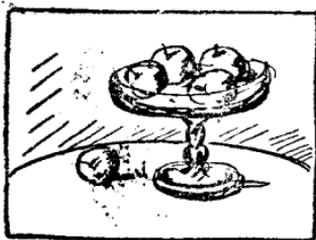
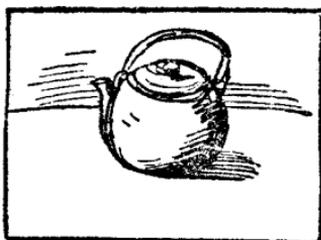
一重要的是地平線的位置。當地平線放得低時，上面的輕飄的空間——天空——佔據了畫面的大部分，因此畫面有生動輕快的感覺；而地平線放得高時，實質的地面，佔據了畫面的大部分，於是畫面來得滯重，而富於實質感了。所以畫面情感的轉移，全在於這地平線的位置。畫出了這一條線，就判定這一幅畫的運命了。關於地平線方面的話，請參照下面（二）所述的。

15 桌線

桌線是靜物寫生上的基線，等於野外寫生上的地平線。所以這桌線的高低、傾斜、彎曲等的關係，是制定一幅靜物的傾向的重要點。

如第一七圖所示，全是桌線的例。桌線的顯明強弱度，完全須隨主物而變更的，以顯現主物為第一目標。

桌線的高低、傾斜，完全隨視線而制定的。若視線高時，桌線就高了。視線低時，桌線也低了。風景畫也一樣，當我們臥在草地上看景色時，大地已成了一線，除了草原的一線外，

線 桌 圖 七 一 第

都是天空，所以地平線非常的低。同時若登上了山頂往下觀望時，一切如帶的河流，房屋，以及起伏的山坡都映到眼簾裏來了，一直可以看到很遠的遠方，於是地平線就非常高了。桌線也完全一樣。如右上圖的茶壺，可以看得見蓋的大部分，桌線也較高，這是視線較高的緣故。左上所示，正是視線與物相並。

16 背景

背景是襯托主物的重要東西。譬如要表現出白來，就用黑來襯托，使得

景 背 圖 八 一 第

白的主體成了特別的顯著。或者要表現一個單純的主體時，用複雜的背景布來襯托，對照出這物件的單純和強力來。

主物宜表現得強，而背景宜表現得弱，若背景的力量，超過了主物時，會使畫面顛倒，這是應該避忌的。

所謂背景者，其實是與主體相從屬的一個東西，完全以主體為對象。例如第一八圖所示。右上圖與下圖的關係，完全可以理解了。右上的盛魚的籠與魚，都是畫面的主體，而右下的卻不

同了，魚成了主體，而籬不過是襯托魚的背景了。又如左圖的花瓶與水果爲主體，而後邊的盆成了背景一般。

這背景與主物不能相分離的，創作時並不是先畫了主物，然後添上背景，或先畫了背景，而後添上主物，要兩方面同時進行才好。由濃淡明暗等變化，而表現出全體的氣分。主物的地位與背景的地位有點不同。主物並不是一定放置在正中間，不過是佔住畫面的最觸目的、重要的、優勢的位置，而背景總是在不重要的地位，以襯托出主物的優勢爲目標。

17 以上的概括

前面所述的都是形體上的構圖。若於作畫時，把眼前所接觸到的各種變化的情景，以前面所述的例相對照時，就能充分地理解這基本的要領了。理解了之後，自己制作時，自然能得到很大的幫助。

上面所述的各要領，並不是都是孤立的，而完全相互關連着的，要綜合起來看才好，

同時下面所述的精神方面調和的例，也須同時相重複交織才好。

前面的類例，大部以風景為題材，靜物上，人物上，都完全同樣的。以風景為例，探討之即得。

現在再把風景畫上的點景人物等稍加述說，就轉入到精神上的調和去了。

18 點景人物等

寫生風景時，一切的人物、車馬、禽獸等都可以取為點景的材料，能使風景的構圖上免去寂寞，而發生興趣。點景者，是補充風景上的不足，使構圖圓滿的一種方法，所以必須要理解這條件。若點景的地位站得太重要時，對於畫面的感情，要起極大的變化的。在這樣的時候，點景成了主體，而風景卻變成背景了。例如在一幅一片田野的風景上，將在麥田上工作着的農人模樣的人物，作為一片野景上的點景，這農人模樣的人物，並不重要，完全與池塘裏游着的一只鴨，點綴在池塘上差不多。若換一個場面，在一片麥田上，重要地畫出一個農人在割麥的時候，這農人卻成了畫面的主體了。所以對於點景的位置

頗關重要，不要以賓奪主為原則。

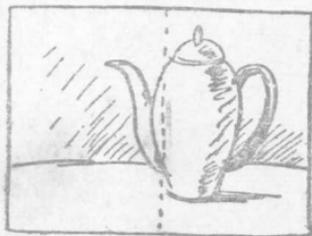
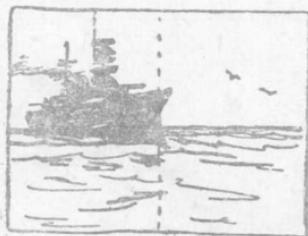
C 精神上的調和

所謂精神上的調和者，完全是感覺的問題。因了畫面上的氣分的表現，而使全幅畫面，起各種的敏感。例如自然派的大畫家米拉所作的晚鐘：薄暮的氣分，靜止的大地，和在感謝上帝的一對青年農夫婦，那全體的感情非常一致，似乎覺得在這樣靜肅的、帶着薄薄的感傷的氣分之中，可以聽得出那遠遠飄渡過來的鐘聲一般。有餘韻，有預感的那種情緒。

1 擬人格的表現

繪 畫 入 門

在畫面內安置的物象，要表現出這物象附有着擬人格的性情。例如茶壺、門等，一定要使這一類物象自身賦有了性格，那末畫面才有生氣。例如第一九圖左上與右下的門與壺，因有了方向性，於是就賦有了生命。不過在這樣的表現時，對着衝動的方向處，應該留以餘裕（就是多留些空間），這餘裕的空間並不會感覺空洞，而是物的伸張的餘地。

置位的格人擬

圖九一第

有了這伸張的餘地，才有了方向性。好像那門的前面有很大的空間，門是衝向空間，所以好像那門似乎在等待着從那空間處正欲過來的什麼東西一般。好像一個人在招呼着那畫面以外的人物一般，這就成了擬人格的表現了。又如右上和左下，人正在向前走去，輪船正在向前行進，前方就是人物和輪船行進的餘裕。

2 積極的與消極的

畫面內要表現積極的與消極的時候，一切的關係，全在於所留的空間

極積與極消

圖〇二第

與主體的關係。倘若畫面上的主體是人物的話，而要表現出這人物的情緒是有希望的、有精神的時候，可把餘裕的空間部分放在眼前，於是眼前就擴展了很大的面積，使這人物的氣概來得開展而軒昂了。同時要表現悲哀的、消極的精神時，把眼前的空間縮少，而留大塊的空間於背面，於是感情覺得壓縮了。如第二〇圖右下所示，挑着擔在叫賣的人，因了前面空間大，似乎前面正展開着希望。右上的回頭，眼望着前面的人，而前面又有很大空間，似

乎覺得這方向的去處，正懷着一個目的。可是左兩圖，卻覺得情緒非常壓縮，呈現着絕望的哀愁了。

二 形體的概念

A 形體的概念

表現任何物象時，第一須先要瞭解正確的物象的形體的概念。先判定了大體的立場，然後再進於局部的表現，這在表現上既得便利，同時於時間上也較迅速的一個方法。形體的概念，就是形體的骨格，也就是構成上基本的形狀。現在把這一切物象上的基本的形狀，分述於後。

1 平面的基本形體

直線（長短、傾斜、比例和角度）、曲線（定曲線、不定曲線、曲度）、各種三角形（正三角形、等邊三角形、二等邊三角形、直角三角形）、各種四邊形（正方形、長方形、平行四邊

形、菱形、梯形、不等邊四邊形等）各種正多角形、各種不等邊多角形、凹多角形、各種曲線形（圓、弧、卵圓、橢圓、弓形、扇形、拋物線、雙曲線、渦線等為基礎的曲線形、不定曲線形等）其他各種形的結合形等，都是平面的基本形體。

2 立體的基本形體

- a. 竿狀體 以細長的形為基本形狀的物體。
- b. 立方體 卽直六面體，是由正方形、矩形等的直角相結合所生出來的形。
- c. 角檮體 是體端的多角形的角柱，斜軸角檮也有。
- d. 角錐體 多角形的底面與上面的一點相結合的形體，斜軸角錐也有。
- e. 圓檮體 以圓檮為基本形狀的物體，斜軸圓檮也有。
- f. 圓錐體 圓的底面與上的頂點相結合的形體，斜軸圓錐也有。
- g. 多面體 以各種多面體為基本形體的物體。
- h. 球體 球、橢圓球等為基本形體的物體。

其他 結合各種形體（二種以上的形體。）

大體的基本形狀，有如前所列種種。有的由單獨的數個相結合而構成的。大概各種器物的形狀，較近前述的基本形狀，不過模倣自然形狀的那些器物，多半比較複雜而不規則。

3 器物建築物自然物的形狀

如前所述各種的器物形狀，大部都是以幾何的形狀為基本形狀的，所以可以用上面所例舉的要件來判斷之。又如建築物的形狀，例如房屋、橋樑、船隻、火車、輪船、馬車、汽車、飛機等類，與器物的形狀，不過祇大小的差異而已，在構成的概念上，完全是同樣的。

普通一切的自然物的形狀，若也用這概念來觀測時，其實也完全是這些簡單的基本形狀所構成的。不論人體，以及各種動物的形狀，植物的莖幹、葉片、花朵、果實以至山巒的形狀等，都可利用前述的基本形狀而來判斷的。

所以在作畫的時候，先要確定基本形狀，把這基本形狀適當地配置在畫面內，於是

第 二 圖 各 種 器 物

勾取輪廓，與實物對照作精確描寫即得。

如第二一圖所示，不過是表明數個實例而已。如鉛桶的基本形體，實在是一個圓錐形，所以先定了圓錐形自然就不難打輪廓了。藉此就可以曉得這各種的基本形體，就是描寫的基礎的方法。這基礎的骨格，就是形體的概

B 輪廓法

前面已經述過了基本形體的方法，現在對於形體的大體，物象的輪廓

的畫法，加以申述。

所謂輪廓者，是物象與其他的境界來顯明地區劃開一個形普通以線條來區劃之。所以這外緣線，是很重要的部分。

在繪畫的學習上，若不理解這骨格法和輪廓法，那真可以說無從下手，同時於時間亦頗不經濟，而結果又不正確，這是最普通的事。所以這骨格與輪廓，是學習上的基礎的工作。

理解了這骨格和輪廓，不但描寫上能夠得着正確的結果，同時觀察物象時，也能捉住核心，有正確的認識力。

若先沒有這方面的熟練，直接就對物象描寫時，多半總注意於物象的部分，結果陷於全體失卻了均衡，這是普通最容易犯的毛病。若能有了概念的判斷，那末把印象強的地方，加以綿密的描寫，印象弱的地方，加以疏散的描寫，以順應強弱。否則單追從於部分，不但失卻了形體上的均衡，同時又傷失了精神上的統一，結果作者自己看了也會引不

起興趣的，因此作畫的興趣，自然也就從此索然了。

畫輪廓並不是先畫成了一部分，然後再畫另一部。換言之，並不是畫好了鼻子，再畫眼睛，是要全體同時進行的。再經過多次的修改，加上綿密的各部分的描寫，這才完成全體。

既然已有了前面所述的基礎的骨格，於是在這基礎的骨格上描寫輪廓時，也應先由簡單而漸次地複雜，由疏散而漸次地精密，由全體的大體，漸次地及於部分，如此就能產生力強而統一的作品，同時於製作的半途，停止了的時候，這作品不過是未完成的製作而已，決不是失敗的作品。

先確立基本的形體而漸次入於部分的精密的描寫，這是最穩健的學習法。若描寫曲線的形體時，也是用直線作基本形而後再改成曲線，這是容易正確的結果的方法。現在試以具體的例來說明之。

在打輪廓的時候，或用鉛筆，或用木炭，只能輕輕地使用，這輕輕的使用並不是無把

握、躊躇的意思。這不過是定基本形時的一種手續而已。經過了這一次手續，可輕快地迅速地再經過幾次的改進，自然不難得着正確的形狀了。

輪廓的畫法，已如前述，利用直線較能正確。可是單祇把外緣線用多角形狀相結合，雖然物象的形狀來得正確，可是失卻了生氣。所以這祇能活用。單祇曉得這一種接合的方法，而不會變化時，這祇能說是臨本的描寫和地圖的畫法，在普通作畫上，不是正當的方法。

C 輪廓法的實例

現在把各種形狀的輪廓法，舉以實例，以供參考。

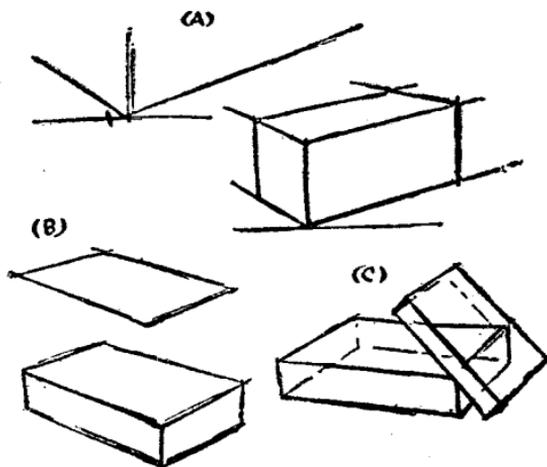
1 直六面體器物的畫法

描寫這一種器物時，非要了解這基本的直六面體的因遠近的關係所起的透視的變化不可。

直六面體器物，是由矩形等的直角的結合所成的形。如普通的箱、盒、櫃類等的器

物，大而至於建築物等。

係而與實物相對照之即得，這方法也比較容易能收得良好的結果。如插圖中的(B)所

現表的角視

圖二二第

輪廓的取法，如第二二圖所示。先假設

(A)的基線的水平線，然後定一最近處的垂直線，由水平線和垂直線為標準，然後定器物的底邊線。這底邊的向左右延長的方向，即判斷正確的視角，是第一緊要的事。這線在向兩方延長的眼的高低的線上相結合，就是說把其他的透視線也都在這兩方的消失點上相一致預定，於是基本線的輪廓正確地畫出了。同時欲求上面的四邊形時，可把角點的位置，相互地作成正確的關

示。

這兩種方法也都容易發生錯誤的。例如把開始的傾斜線的方向或眼的高低線的假定，發生了錯誤時，於是結果就錯誤了。這眼的高低線，就是寫生畫上的地平線。

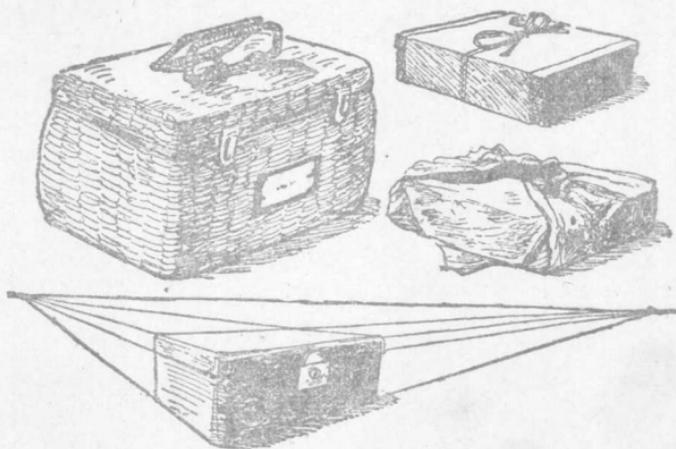
眼的高低線低時，這線就進了畫面，同時消失點的一方或兩方也入了畫面，在這樣的時候，要好好地吟味各線的延長在消失點相集合的關係，留心是否正確才好。

消失點在畫面外時，可在空間中推定之。

直六面體的線的種類，有上下、左右、前後三種方向。所以求得了左右、前後的線的方向之後，所剩的上下，完全是垂直線了，所以這樣表現起來時，比較來得簡單。

前面所說明的直六面體，是在平面上直立或平臥的情形。若傾斜時，消失點的位置就變了，非詳細觀察實體來練習不可。如（C）圖所示。

以上所述，大部都以成角透視爲主的。平行透視即實體的一面與畫面相平行的，其左右的線與水平線相平行，上下爲垂直線，祇有前後的線，在眼的高低上成了消失而已。

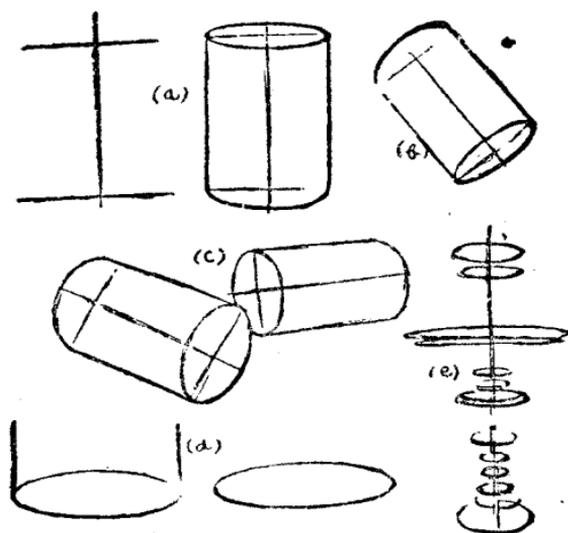
現 表 的 物 器 圖 三 二 第

制作上比較簡單得多。如第二三圖所示，這是由上面的理論，利用到實物上的情形。那兩面引長的一焦點，就是透視上的消失點。

2 圓 體 器 物 的 畫 法

圖 畫 的 畫 法，一 種 是 先 假 定 一 中 軸 為 標 準，然 後 確 定 高 低、闊 狹 等 比 例 而 成。一 種 是 正 確 地 畫 出 曲 度 而 成。若 能 充 分 注 意 這 兩 點 即 行。

圓 面，有 時 在 眼 的 高 處，有 時 在 眼 的 低 處 或 正 與 視 線 平 行。所 以 畫 時，可 先 作 一 線，由 此 線 向 上 引，於 是 曲 度 漸 次 地 大 了。所 以 這 圓 面 在 眼 的 直 上 直 下 時，就 成 了 正 圓。如

度 曲 圖 四 二 第

第二四圖的(e)所示，是表示曲度與視線的關係。視線高時，曲線隨之而大，視線低時，曲線亦隨之而大，不過兩正相反面地擴展而已。視線平行時，曲度正成一直線。所以這曲度是非常重要的，與圓壙體的兩頭的曲度，發生極大的關係。

寫生時，非正確地觀察這曲度不可。在實體的構成上，各種不同直徑的圓相集合的時候很多，所以在同一畫面上表現各種圓的曲度時，極宜留意相互及統一的關係。

又如圓壙形，若傾斜或橫臥時，

其曲度也非正確地設橫徑和縱徑的比例來畫出正橢圓狀不可。

普通畫曲度時，總以弧狀的線來畫的，所以極易陷於錯誤和不正，並且兩端容易生出角來。若依圖中的(d)所示的方法，以曲線狀來畫才好。

3 竿狀體器物的畫法

竿狀體者是指不論圓錐體、角錐體等非常長的直徑的器物。

例如第二五圖所示的傘，像這類的物象，畫時完全以這傘的軸線為基礎的。圖上傘

第二五圖

旁所畫的就是傘的軸線。

一切的竿狀體物，不論圓

錐體、圓錐體、球狀的結合體等，要描寫出這形體的均齊時，第

一要緊的就是先設定這中軸線。由這軸線為中軸，向周圍發展，局部描寫，就成了這物象了。看定了基線的曲折的形勢，遂決定了各種的形。

理解了定軸線的理由，於是在作畫時，觀定對象物的位置，而定以軸線。由這所定的軸線做標準，添補成各部。如此，位置、角度、長短都有了把握，描寫時自然容易得多了，不致於感到無從下手了。

在添補、描寫局部的時間中，切宜留心中軸線的地位，不能變更動搖的，否則失卻了重心，形就不正確了。

4 錐狀體器物的畫法

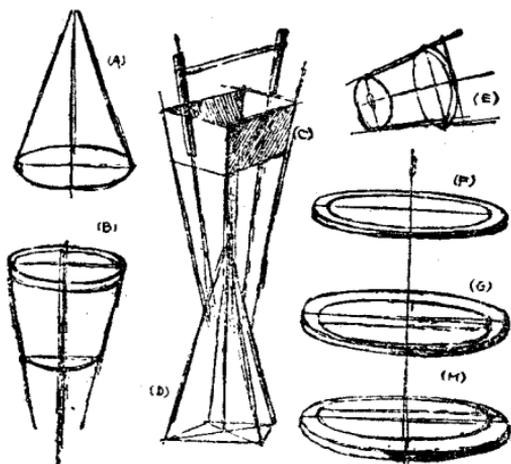
以圓錐、角錐以及斜圓錐、斜角錐為基本形體的器物也很多的。有的以錐體的一部為器物的基本形體。

畫法的要領，由軸線決定形的統一。正確地交於點頂的延長角線即得。若圓錐時須正確地觀察曲度，角錐時須留心面與面的正確的透視。

例如第二六圖(B)的栽花的盆子，(C)的喂雞的糠槽，都是自圓錐和角錐為基形的。所以畫這棧的傾斜度時，可於畫面外預定一頂點，然後相接合時，線的方向就能得着

正確的統一了。

所列舉的例，是從上看下時的情形，若從下上看上時，正與之相反。

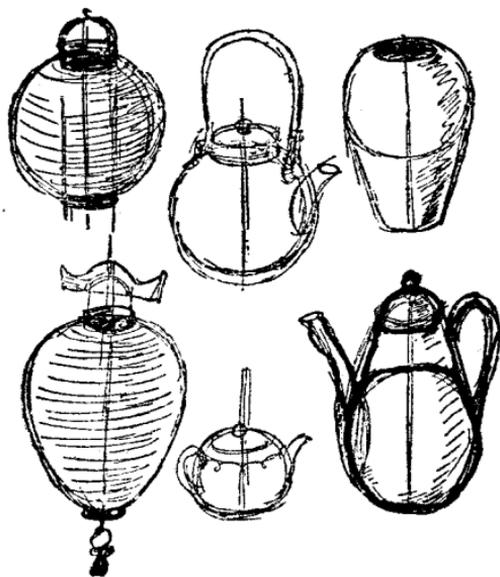
圓錐與角錐

第二六圖

關於前項所述的曲度，在圓錐體上，也很應注意的。例如圖中所示的（F）（G）（H），也相共通的。

圓錐及圓錐的表面的邊緣，若成同心圓狀時，就覺得這兩圓成了水平面，如（F）圖所示。若不成同心圓狀，內圓較低於外圓時，那末內部比外部較低，於是內部有凹下去的感覺，如（G）圖所示。盆、碟之類正如此圖。若內圓較高於外圓時，內部就感到高凸了出來，如（H）圖所示。這

本的形體，以基本形體相結合的特徵為主，加以分析之不可。這時候，也宜先定中軸線，而

體 球 圖 七 二 第

的形等，都須精密地觀察這基
 他的圓壩、圓錐的一部所結合
 一端或兩端的形，以及切取其
 須畫圓。凡切取半球、橢圓球的
 也較多的關係。球體的外廓，必
 爲這圓狀較有變化，同時容量
 等上，應用這形的頗多，一則因
 圓等的器物也有。在食器、飲器
 的器物卻很多。又如半圓、半橢
 圓等的器物較少，不過與旁的形體相附帶結合

5 球狀體器物的畫法

球體上有圓球、橢圓球、卵圓球等。像這類的器物較少，不過與旁的形體相附帶結合

才能得着正確的效果。球體上或有凹陷和凸出等特徵時，表現時還是以球體寫生的方法來表現的。這一種形狀都是利用球體所產生的形狀。往往這缺陷的部分，正是引人注意的部分，與破綻圓的原理無異。

如第二七圖，都是利用球狀體所形成的器物。

6 以上的結合體

用以上所述的方法，來看各種物體時，雖然各種器物，看起來都很複雜，可是定了簡單的基本形體而與之結合，就覺得非常容易了。所以須先了解一個複雜的物體，是怎樣的基本形體，然後就用怎樣的方法，來結合之可了。

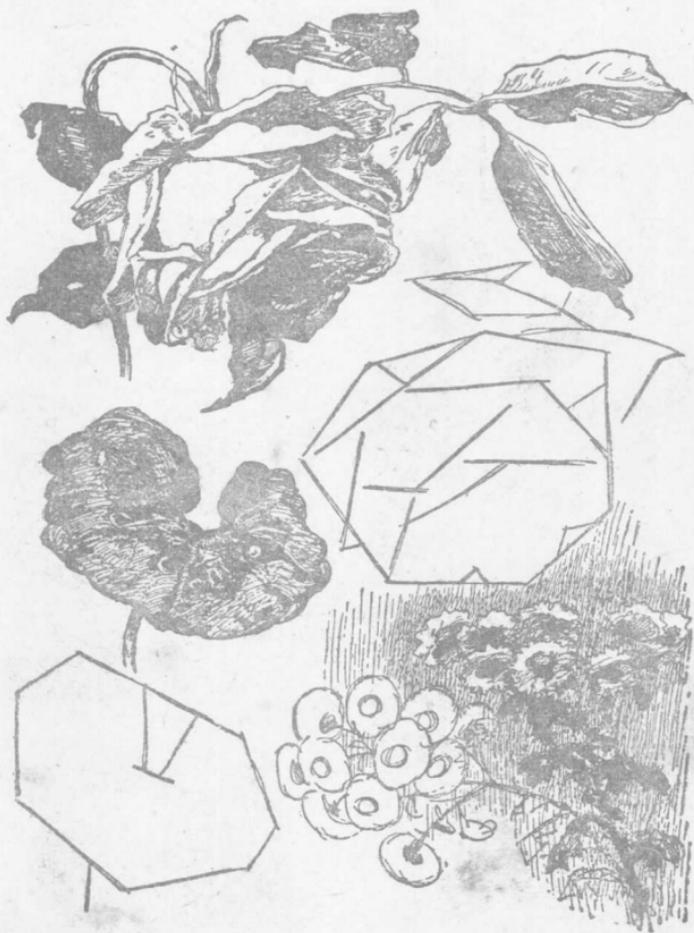
理解了各種器物的遠近的表現，因此在一畫面上，雖然有好幾種器物的集合，器物與器物的相互之間，就不會發生不合理的、矛盾的狀況了。這是極宜留意的。譬如有二個形狀，若一個以高的視線畫之，而另一個以低的視線畫之，兩相結合，不是不合理和不安定了麼？所以各個相結合，須都要統一才對。

7 植物的輪廓法

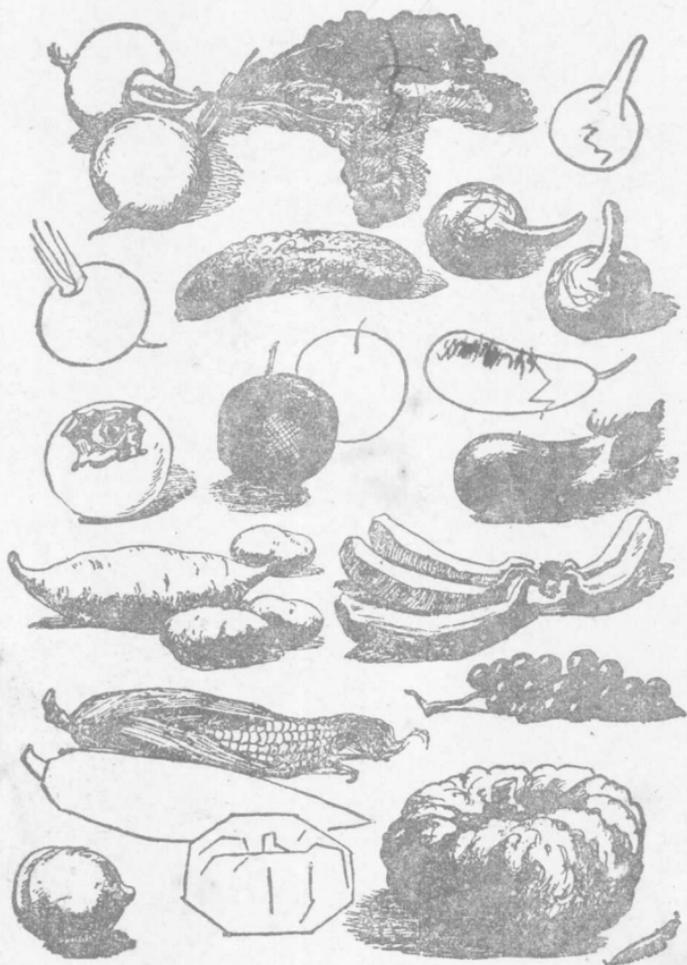
植物有很多種類，分做草本、木本。其中自大的樹木以至於小的蘚苔。這些東西，都賦有着各種的形體。現在以主要的來記述之。

a. 花卉類 花卉上也有木本的和草本的。畫面上有時候以一二朵大的花為主體的。有時候以許多小的花叢的集團為主體的。有時候有好幾種不同的花相集合在同一畫面上的。也有與其他的器物，同時並存在畫面上的。有的以葉為主，有的以枝幹為主。葉有葉的趣味，幹有幹的趣味，須先定那一點是主體，才是表現的順序。

輪廓的方法，有的先畫花的外形，有的先定枝幹的位置，而後配置以花朵的種種，看主體的地位而定。若單以花為主，須先定花的外廓，若以整枝的花時，那就非先定枝幹不可了。若有許多小花所形成集團的時候，先應畫小花叢的外廓的輪廓，而後再區分內部，其結果就能正確。第二八圖所示，以玫瑰花為主體時，把玫瑰花的外形先區劃定了，然後劃分內部的大體，於是再加以詳細的描寫。又如右下的小花叢，那末可以小花叢的全體

法廓輪的花 圖八二第

法廊輪的果瓜和菜蔬 圖九二第

而定奪花的傾斜度等，於是再定每朵的外廓，再行描寫細部，那末萬無一失了。

b. 蔬菜果實類 在果實上，球體形的頗多，所以寫生時，可先作球體的輪廓，然後添加上葉柄等附帶物即得。果實有球形、橢圓球形、卵圓球形等各種的變化，不過普通大體從中軸向兩面分展，都保持着均齊狀的。

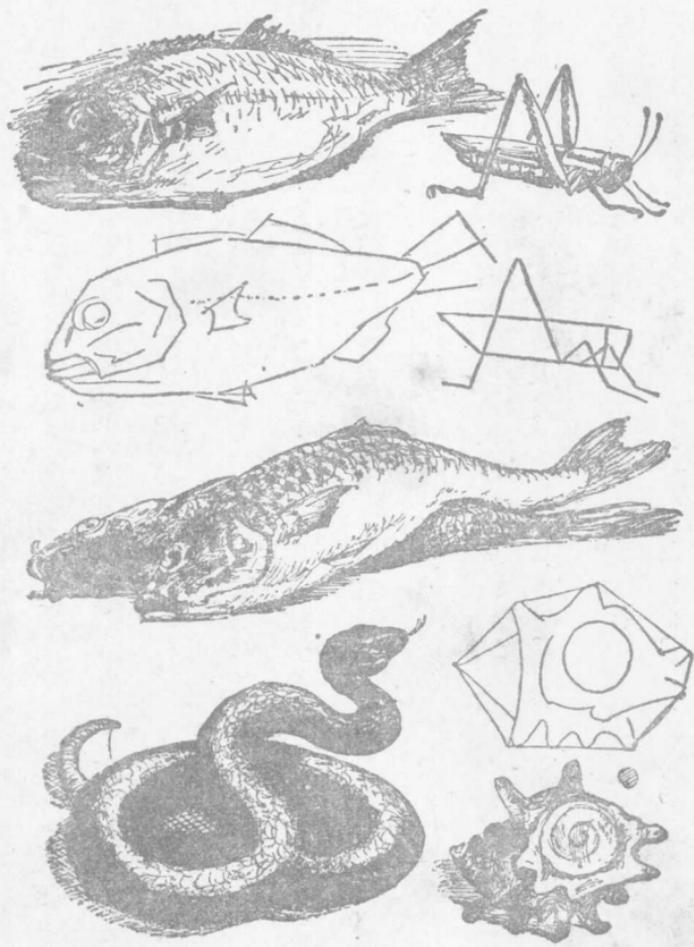
在蔬菜上如蘿蔔等成圓壘形的頗多。種類不同，形也就有了差異。又如慈菇是球與圓錐體的結合，芋類大體也相同，馬鈴薯、茄等與橢圓球形相近。

可是這各種的形狀，每一種物件都有物件自身的特徵的。這一種特徵非要加以留意不可。

如第二九圖所示，各種輪廓的方法，還是很簡單的，祇要能觀察得明確。

8 動物的輪廓法

動物的形體，較為複雜得多了，要一括的來說明，頗不容易，不過在寫生的時候，第一應該留心其特徵，這特徵就是輪廓的主點。現在把各種動物，試分述之。

法廓輪的類蟲魚殼貝

圖〇三第

a. 魚介類蟲類等 每一種品種就賦有着每一種特別的形，所以各種的形態，非常複雜。如第三〇圖所示，輪廓的取法，有的從外形採取的，有的先以胴部爲主，而後附添以其他的肢脚的，有的先取了主要的部分，而後再分割各部的等等，看物象而定奪之。同時雖然同一件物象，由方向位置的不同，也起多樣的變化的。所以寫生時應該先看定了物象的主要部，用直線作概念的描寫，而後漸次地入於細部。

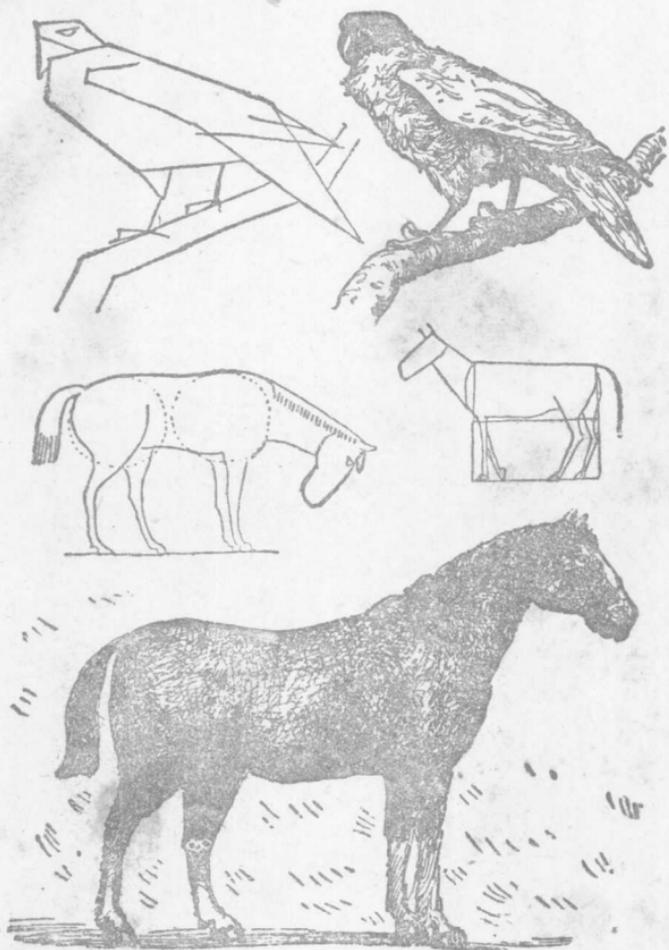
b. 鳥類 鳥類與獸類等，比較是高等的動物了，所以其形體的共通點，各種類的特徵，及各個的特徵，非要有適當的明瞭和識別不可。例如鵝、鴨般的水禽，鶴、鷺等的涉禽，以及其他各類，都有共同的特徵和個別的特徵的，同時鳴禽類的小鳥等，因了喫穀和喫蟲等的關係，嘴的形狀就完全不同了。

輪廓法也有先定了骨格的組織，而後附以毛羽的，有採取全體的外廓的特徵的，有以胴部、頭部、翼部等各部的特徵相組合的各種。

對於各部的特徵，位置的關係，部分與部分的比例，全體的調和，重心的關係等，都須

鳥的輪廓 圖一三第

法 廓 輪 的 類 獸 鳥 圖 二 三 第

有適切的觀念，然後對各種變化表現起來，較為自由了。

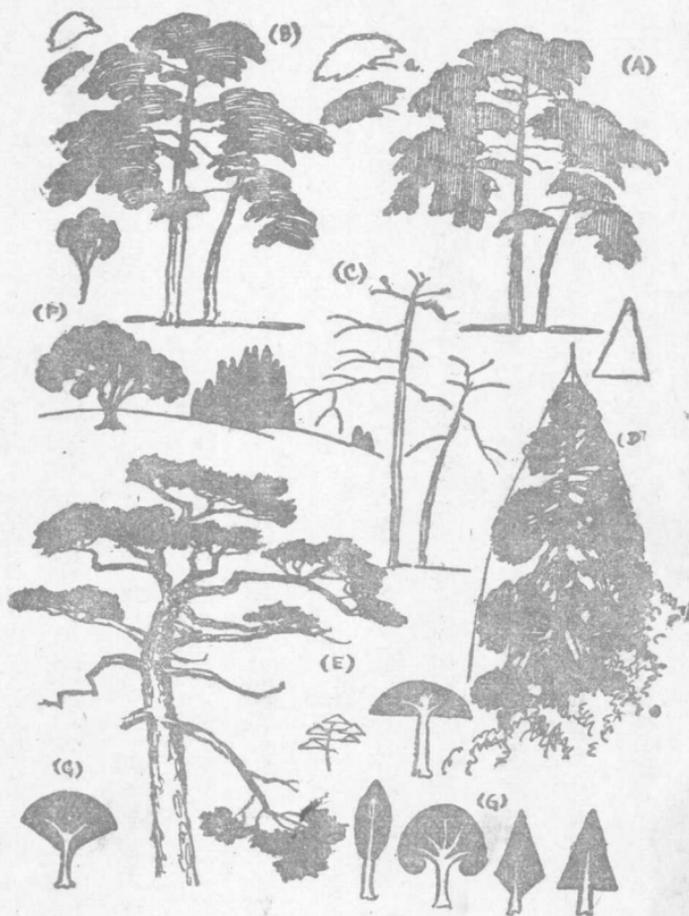
如第三一圖所示，先定了胴部的位置，再附添頭尾翼等，再局部描寫，所以基礎的形，一經作成，雖然飛行的鳥，亦頗容易構成了。

c. 獸類 獸類的畫法，所應注意的點與鳥類的大致相同。有以骨格的特徵為基形，而後附以皮肉的。有採取外廓的形的，由胴部、頭部、尾、四肢等的相互關係和比例所形成的，以及以簡單的幾何形的骨格來畫輪廓線的種種。如第三二圖所示。

寫生時，把實物放置於眼前，正確地觀察之，先劃定最強的基本的線，即先把概念捉住，而後入於細部。同時在表現動物的動勢時，對於各部的運動都要一致的表情，例如畫一隻正在奔跑的狗時，前腳與後腳的關係，須要一致，否則就沒有跑的姿勢了。所以一面先應理解其解剖，同時還須多練習速寫。

9 樹木岩石等的輪廓法

樹木、森林、山崖、岩石等，都是風景的內容，其中尤其是樹木。輪廓的方法，有以樹木的

法 麗 輪 的 木 薔

圖 三 三 第

枝幹爲主而後添葉，有以葉叢的集團，以表現出蒼鬱的大樹和森林的外觀的。有的植物的本身，本來就是大葉的，如芭蕉、葡萄等就可以把葉的各片，都畫出來的。

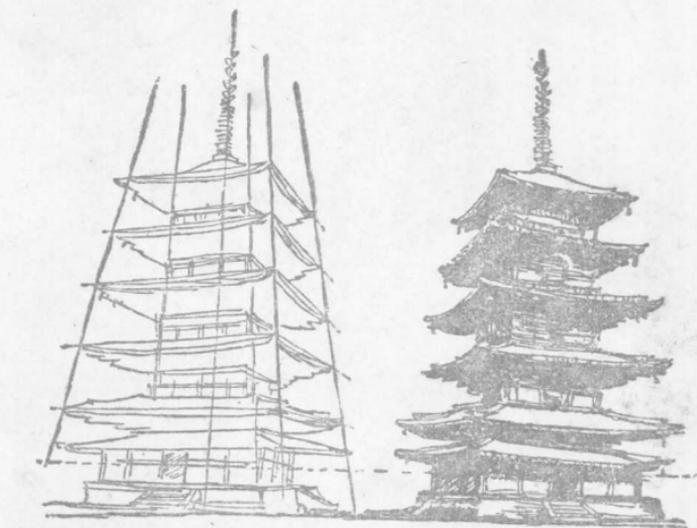
樹木、山丘、田野、岩石以及一切自然界的形，都可以看做多面體而觀察之。這是構成上最便利的方法。

同時對於色彩的變化，明暗調子的階段，筆觸的方向等，都有連帶的關係。雖然基形正確了，卻因了筆觸等而會變更性質的。如第三三圖所示的樹葉的畫法，正是一例。幾種樹都因了筆觸的差異，而顯現了各種樹的性質。圖中附着葉的輪廓法，一目就可瞭然。

10 建築物的輪廓法

建築的輪廓法與器物的相同。建築的基本形體，完全是幾何形體所合成的，所以可以說比器物還來得簡單些。不論多高大的建築物，而試行分解時，基形卻非常的簡單。

描寫器物的時候，往往視線總是由高看下的多，而建築卻反之，往往由下看上的較多。所以在透視上，應該加以注意。若透視錯誤時，建築物的輪廓不但正確，同時會感到

第三四圖 建築的輪廓法

要倒下來一般，失卻了重心。如第三四圖所示，是站在地面上來看建築物的例。一座很複雜的塔，只要用簡單的骨組堆疊之即得。如左旁所示，先定中心的垂線，以定了塔的全體的重心，而以兩邊的直線，劃定了角的伸展度，全體的外形，正成一角錐形。

11 人體的輪廓法

描寫人體時，先應該理解人體的各部的比例。這比例的程度，從幼到老而不同的，同時，男子與女子的身段，又不同的。

臉上的眼、耳、鼻、口等的位置，普通都有共通的比例，可是在運動時，就發生了變化。向上向下時，描寫上也就不同。

人體的輪廓法，有先定骨格的位置的，有先定頭、肩、肚臍、膝、脚跟等的劃分的位置，而後連結的，有以外廓的特徵為表現的基礎的種種。

若以人體活動的刹那的情趣等為目標時，採取外廓的特徵的表現，最為適切，不過對於解剖的正確與否，依舊極宜留意。

12 其他

除了這些物象之外，還有水面、光漆的桌面、玻璃窗戶、鏡等的物象，都是透明的，同時還有在這上面所映出的倒影、影像等，非看實物的情形而詳加觀察之不可。

以前所述的都不過是一個大概，不過在這大概之中，已可以捉住一切了。描寫時的順序，應該先從主物而進於客物，由近處而及於遠處，由主線及於補助線。主要的物象，應該表現得強烈，顯著，於是畫面才有了了一個視線的中心點。同時筆觸的強弱的關係，也應

注意。

理解了正確的作法，有了熟練的技巧之後，然後更進一步來表現雖然不合於物象的實際的長短、實際的角度、曲度等，可是看起來時，卻有了實物的長短、角度、曲度等的感覺。這樣才到達了表現作者自我的境地了。

D 遠近的關係

遠近關係的表現法，有以下的各種：

一、由線條來表現遠近的。除用機械的透視圖法之外，還有由線的強弱的關係，筆觸的關係，而表現出遠和近的。因為一切的物象，近的都來得明確，所以接觸到眼簾的時候，印象強烈、顯著，遠的因為空氣的層厚了，所以物象來得模糊不明，於是感覺弱了的緣故。

二、由分量的變化來表現遠近的。例如物象因了遠的關係，於是漸次地小了，角度亦漸次地狹小，接近頂點與面前時的實象，正完全相反。例如低於視線之下的河流、道路

等，因了遠的關係，漸與地平線相接近。同時高於視線的浮雲、山崖，也因了遠的關係，漸與地平線相接近。這是通例。

三、由濃淡來表現遠近的 近的物象，濃淡的差別來得分明，可是漸漸遠時，差別就少起來而成了模糊的一團。例如凹凸的山丘，在近的時候，顯得非常顯著，高高低低的蔓延着，可是遠的時候，就變成一片，沒有高低了。所謂遠山一色者，就是這意義。

四、由色調來表現遠近的 在色彩自身，本來也有着固有的遠近性，例如暗青色本身的色素，就含有着深遠的感覺，而暖色調的赤色、黃色，因了色素鮮明的緣故，就含有突現出來的感覺。可是同樣的色彩，因了遠近的關係，就發生變化。例如夏天的田野的近的部分，是鮮明的黃綠的色調，漸漸遠起來時，就由青綠而漸入於暗青色，這完全是空氣層相隔所產生的現象。綿延的山脈也一樣，在遙遠時，接近地平線，成了淡青色（Cobalt）及淡暗紫色，可是走近這接近地平線的山去時，卻正盛開着滿山紅黃的花朵，和碧綠的葉叢相襯托着。所以這近遠的關係，色彩就起了變化了。

普通透視圖法上所用的透視法，對於實際寫生時，不能應用。因為無暇作這樣的分析，同時也不便分析，不過能瞭解了這種理解，於實際有很大的幫助的。

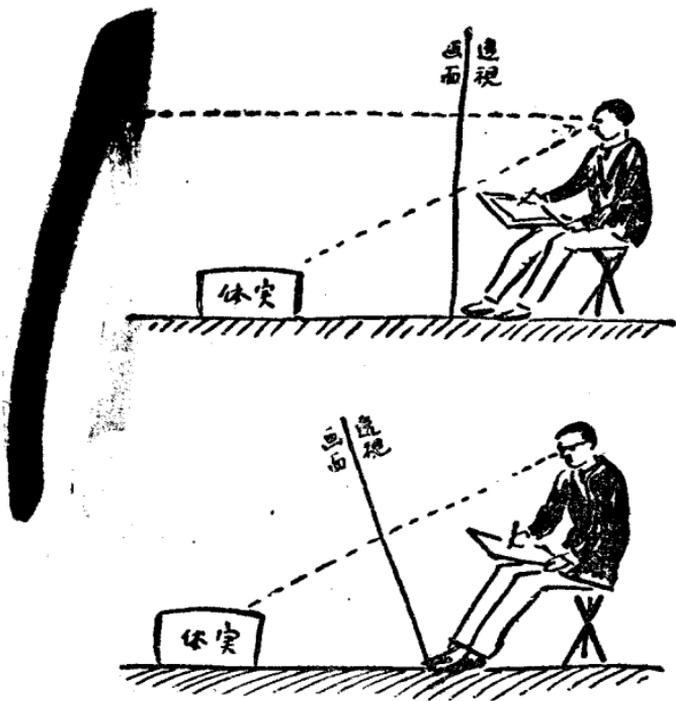
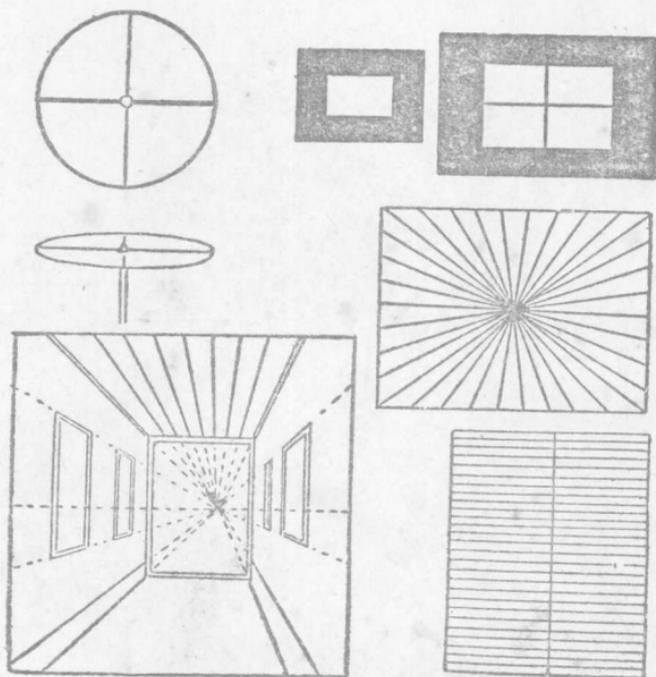

圖 三 五 第 三 圖 法 透 視 與 寫 生 透 視

為什麼不能應用

呢？因為圖法上的透視，放實物的面與畫面是成垂直的，而寫生上時，是視線與實物成垂直的。

同時透視畫面於實體延長時，畫面也成了假定的延長，可是寫生時，畫面是有限制的。

法方的量測 圖六三第

所以視野成了球面狀，於是上下平行線、左右平行線，遠離我們時，就漸次縮小而至於消失。

第三五圖的上圖為透視法上所成的現象，下圖為寫生時畫面所成的現象。所以當實物正與眼平行時，透視法上與寫生上完全一樣，而或高或低時，卻不相同了。

於寫生時採取實物，

使遠近、大小的地位，不致錯誤，可用第三六圖中所示的測量的器具，從事測量，確能得正確的幫助。

普通測量時，或用木炭、鉛筆、竹筷都可以，只要是細長的東西。或水平或垂直地放在眼前，以分析實體的比例和角度等。然後縮小到畫面時，就有了標準。在測量的時候，手宜伸直，使不致於動搖變更，因彎曲時第一次與第二次的彎度不同，以致不準確的緣故。

或用一垂直線，線的下端置以錘子，使線成垂直，可以藉此來測量物的比例，物的重心。

還有可用硬紙一片，中切空附一十字線，藉此可以來捉住物的中心，物的範圍。在野外寫生時，更爲有用。這對於初學者頗有效果。等一切都有了把握之後，然後再棄去這種拘泥的方法。這不過是給初學者於毫無頭緒之中，而找到一點幫助的東西而已。

三 筆 觸 的 興 味

筆觸的形式頗多，由用具的不同，而趣味及方法也就不同。例如木炭的，鉛筆的，中國畫的墨點、水彩的，油畫的等等，所作出來的東西，都因了畫具的性質，而相差異的。不過用各種畫具所描寫出來的作品裏，都有一個相共同的點時，這就成了畫家的個性的筆觸形式。

一面有個性的筆觸，可是同時各種的畫具上還有着一般的筆觸法，這就是現在所想述說的。先理解了這一般的方法，然後再充分發露自己的個性，而成爲畫家個性的筆觸。

在作一幅畫時，從畫面上寥寥的數筆中，就可以判定一幅畫的優劣與否，這全在於筆觸的巧拙的關係。所以這在表現上是一個很重要的要素。

一條線的構成，有由機械力來畫的和由筋肉的運動來畫的兩種，前者用於製圖上，而後者用於繪畫上。雖然兩者同是線條，而趣味完全不同。機械的線條，富於規則的統一的美，而繪畫上的線條，完全是精神的美和情感的美。由這線條來表現各種複雜的動勢

等的興味。

A 線的意義

畫形體的線條，有下面的幾種意義：

1. 表現物的形。
2. 表現物的質。
3. 表現由光所成的明暗和遠近的關係。
4. 表現作者的精神。

(1)項的表現物的形者，是區別出所畫的東西與其他物體相隔離的關係，同時更由線條區別出物象自身所異的各部分。例如面與面的區別，色調及材料的性質的區別等。

(2)項的表現物的質者，是由線條的強弱、緩急、銳鈍、粗細等的關係，來表現出各種物體的性質。例如有的物表面很光澤，有的很粗糙，有的是堅硬的金屬品，有的如皮膚等

柔軟的肉體等。

(3)項的表現物的凹凸、遠近、明暗等關係的地方頗多。由光的部分的明朗的線條與陰暗的部分的沈着的線條，以襯托出物體自然地有了凹凸、遠近、明暗來。

(4)項的表現作者的精神者，由作者的個性的關係，於是所發揮出來的線條的性質，完全不同。由觀察、感興等的不同，因此每一條線條就完全相異了。所以每一幅作品，是通過了物象、融和作者的精神、感興等而成的。

表現物象時，有很多地方祇用單獨的線條，但是有的地方用很多複雜的線相交叉、重覆，而發生各種各樣的變化。各種表現的方法，完全是自由的，沒有固定的形式。熟練之後，自然能產生出獨特的形式來。不過對於物體的形狀、性質、光的關係等，非要有充分的研究不可。

B 種種的線

線的種類上有直線、曲線（不定曲線、定曲線等），由以上兩種線的結合、交叉所成

的各種表現上有緩急、強弱、疏密、粗細等，同時還有單獨的線和複雜的線等。

由各種不同的組合，產生了各種物象的形體。不過在表現上，線本身就富有了一種性質。大體如下：

1. 細而銳的線 有銳利的、薄的、堅硬的感覺。
2. 粗而銳的線 有剛健、厚、硬、堅牢的感覺。
3. 細而弱的線 有纖細、優美的感覺。
4. 粗而弱的線 有朦朧、龐大、軟弱的感覺。

普通細的線為陽線，是受光部分的明亮的境界線。粗的線為陰線，是陰面的境界線。銳的線表現近的物象，弱的線表現遠的物象。所以綜合起來，細銳的線表現近的陽線，粗銳的線表現近的陰線。細弱的為遠的陽線，粗弱的為遠的陰線。同時普通以前者來描寫主物，以後者來描寫客物。這不過是就大概而論，等到表現作者的個性時，那是例外。

C 筆觸

例的觸筆 圖七三第

鉛筆畫等，線條是畫面的全要素，鉛筆淡彩、毛筆畫等，不過在線條上稍施彩色而已，還是以線條為主要的要素。在水彩、油畫等上雖然沒有了線條的形痕，但是依舊存在的，這就是筆觸。筆觸是表現個性最顯著的地方，是一幅畫面的生命。

筆觸沒有一定的方法，有的人用大的筆觸，有的人用細的筆觸，有的用點的筆觸，有的用平塗的方法塗之。完全由個性的關係，而影響及筆觸的。

同是一樣的畫面，由筆觸的不同，

而發生了各種不同的興味。普通由遠近的關係，筆觸又分粗細和疏密。例如遠景總是朦朧、疏散，近景總是顯著、粗放。

如第三七圖所示，由線的方向性的不同，發生了各種的趣味。如右上的全用平行線相構成，覺得頗安定靜着。而右下的以斜線相構成的較爲動搖了，富有了動的感覺。前者好像是早霧的天氣，表現了空氣的凝固靜着；而後者卻有點風雨的感覺，卻是飄動的了。這種筆觸，普通用同方向的較易調和，祇要能不陷於單調爲原則。用異方向的筆調相接合時，雖然能發生力強的效果，但是極易陷於紊亂，這是極宜注意的事。普通筆觸的變更方向時，隨着物體的姿勢行進，較易收到有力的效果。

四 明暗與陰影

物象的明暗，分做物象自身所固有的明暗，與由光線所生的明暗兩種。若不理解這兩種關係，於寫生時會無從着手，不能判斷出物體的關係了。

物固有的明暗者是物自身的性質上的明暗，例如烏鴉的黑、鶴的白等即是。還有各種不同的色調也一樣，普通總是濃的比淡的較暗。其他尚有有色相上的差異，其中有明的色相和暗的色相等，這些色相都是物所固有的性質。

可是各種物的固有的明暗，於觀看時，決不是照固有明暗而來決定我們對明暗的感覺的。黑的陶器的壺，因受了外光及周圍的光亮的反映，而顯示着極強的光輝，海岸邊衝進着的白帆，可是因了背光的關係而成了暗色，這完全不是物的固有有色，由光的關係所產生出來的明暗。所以我們眼前的一切物象，由這明暗（色調也一樣）而發生了千變萬化。

由一切的事物，由於不同的水分、潤溼度、照射的光線的高低以及方向、程度的強弱、從周圍的物象所受的明暗的反映與周圍對比的關係等，而不絕地發生了變化，所以對象物的色調決不是依固有有色而判定的。對固的有色調的明暗的理解，祇不過是一種理知的幫助而已。

寫生畫的通弊，往往犯在這固有色調的明暗的判斷上。在看到物體的時候，先就下了這理知的判斷，而不注意因周圍的光線，已使物象發生了變化的關係。這是極大的錯誤，結果就抓住了物象的核心。所以必須靜靜地來深切地觀察，然後才能體味到物象的精神。

要理解物象的明暗，也跟着研究而來的。在研究了幾年之後的人，看一件物時，馬上就能夠辨認出明暗來，可是初學者連白色的石膏像的極易分辨的黑白都看不到，這完全因為固有色的主觀的判斷太強的緣故。漸漸的熟練，於是主觀的程度也漸漸的減低，於是才能辨別出物體受了光之後的真象。

現在把使一切物象發生明暗色調變化的光，略加述說。

A 光

光線有很多種類，如太陽和月光，照射的力頗遠，為平行光線。如電燈、洋燈、蠟燭等照射力近，為放散光線。這等光線，照射到物象上時，由強弱的關係，於是就產生了各種的變

化。

雖然同是太陽的光線，由春、夏、秋、冬的變遷，自早至夕的時光的推移，光線的強弱，照射的角度的差異，實在有無窮的變化。同時還有氣候的晴、雨、雲霧、煙霞等，而呈現出不同的情境來。

還有光線的直接照射和間接照射的關係。室內的光亮、森影所生的明暗，以及水面反射出來的光線等，都能發生各種變化的。

同時還有因照射的方向的關係，如橫射、側射、正射、逆射、或左或右、或上或下、或高或低等等。

由光使一切的物象，發生了千變萬化，所以這現實的世界，實在是光在舞蹈。一切明暗的研究，就是向光的幽玄探索，探索了這光的閃動，才能了解美。

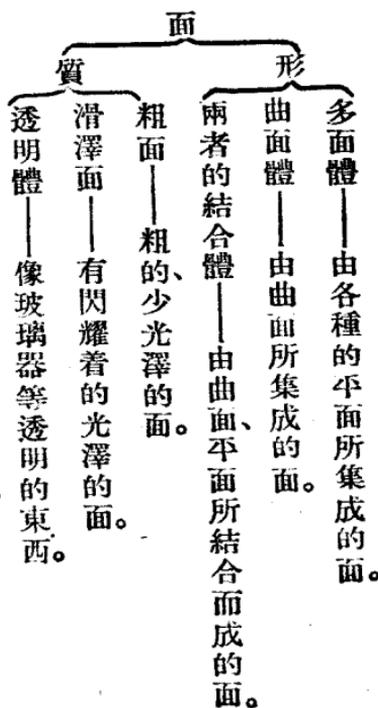
B 面的種類

物象的面的種類頗多，可大體區別之如次：

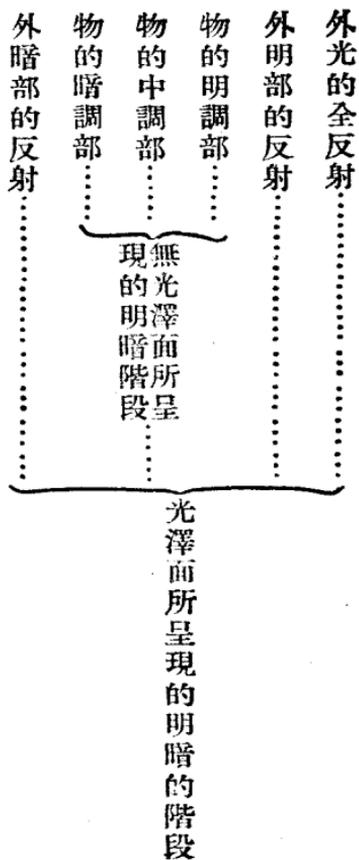
物象的形體，請參考前面的「形體的概念」、

由面的形狀、光的反射、反映等發生各種變化。同時由光的方向，與表面的角度，及觀者眼的位置的關係，物象表面的明暗及色調，也起各種的變化。物面的質，有光澤的與無光澤的和透明的種種，由光澤等的強弱的差異及觀者的位置等的不同，也會發生各種不同的現象。

C 由光所起的物面的反映

以上所述的各種不同的物體，由多樣的光線所呈現的現象，大體可示之如左：

在寫生時要畫出物象的凹凸、空間、遠近的關係等，呈現出立體感來，普通都用這明暗陰影的方法來襯托的。同時，這明暗陰影的關係，能補救畫面的單調，使畫面生出活氣來。

畫面上的主物的明暗度與客物的明暗度，要有顯著的差別才好。主物的明暗度應該比客物特別顯著。普通我們觀察一件物象時，這物象就成了主體，同時這物象映入眼

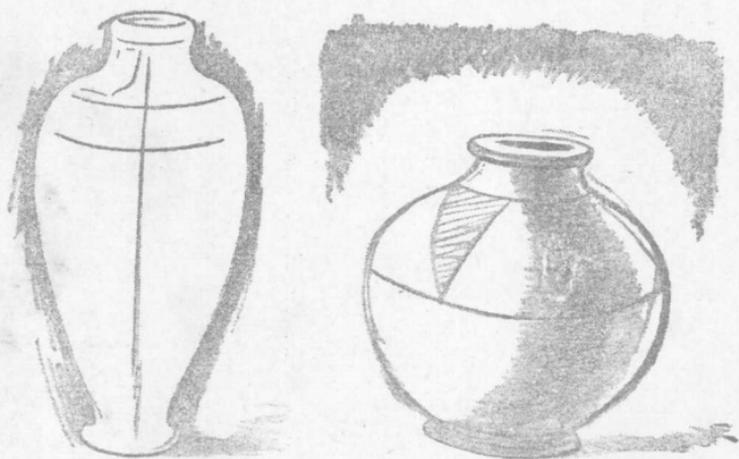
簾時，形體的明暗就最爲顯著，而物象以外的部分，因爲離主要點遠了，所以印象就朦朧，不很顯著，於是畫面就有了明暗的節奏，而得了統一。

D 暈染

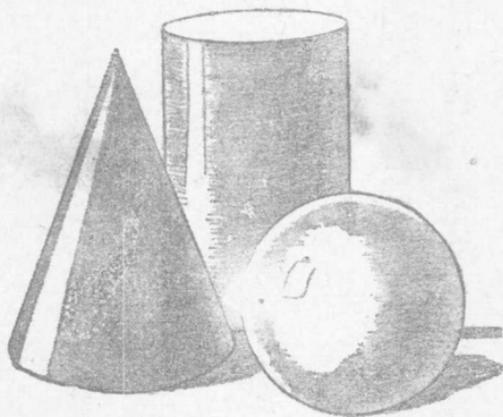
暈染是明暗濃淡的表現法之一種。在濃的一端漸次地淡開來，就生出了很有趣的非常軟柔的一種明暗的調子。在濃淡的表現上，這是個很必要的方法。

這一種方法最多用的還是在水彩畫上，先塗上一筆濃的色彩，然後用水暈染開來，這對於顏料的本質頗有關係，有的顏料，就是想量也暈不開來的。普通暈染的方法，有向一面暈染的和向兩面暈染的兩種。向一面暈染的是由濃至淡，向兩面暈染的是由淡至濃再至淡，中間濃向兩邊消失，使畫面發生非常柔和的調子。

這一種方法能夠使畫面的表現力增強，可是太過分時，會失卻效果，而引起厭惡之感。同時這方法不但能利用在表現明暗上，同時也是增強主物的一種最有效果的方法，若主物的周圍施以暈染，因此主物就特別來得顯著了。

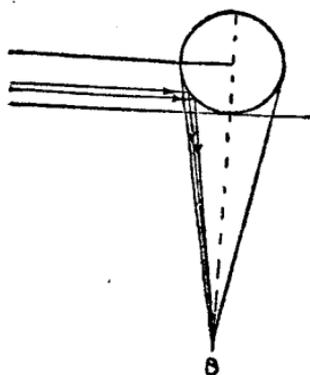
染 暈 圖 八 三 第

線 輝 光 與 點 焦 圖 九 三 第

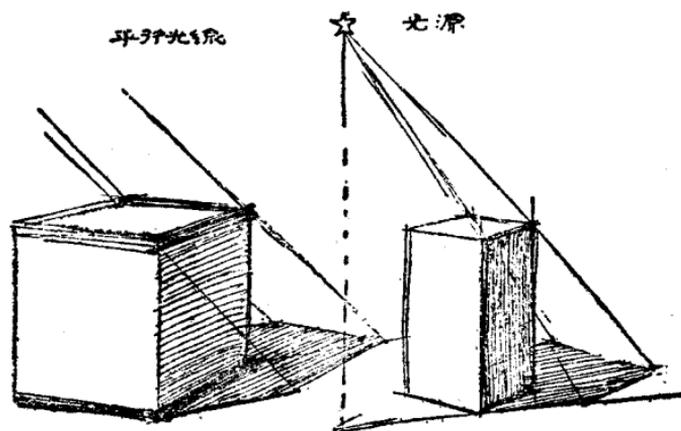
如第三八圖所示。右面是從主物的周圍，向外部擴展，左面是從主物的周圍，向內部壓迫。換言之，一面是暗的部分由明來襯托，而一面是明的主體由暗來襯托，於是增強了主物的效果。所以這一種暈染的方法，利用在背景上，能收到很大的效果的。

E 曲面體的明暗

第 四 〇 圖 光 輝 線

圓壩體、圓錐體、球等受了光線的時候，如第三九圖所示，其中有一部分明暗來得最明亮，這圖上所示的例，光線是由左上方照射過來的。在這樣照射的時候，圓球上面就形成了一個光點，這光點稱做光的焦點。而在圓壩體及圓錐體上，就形成了一行光線，這光線，稱做光輝線。這光點與光輝線的位置，完全由光線所照射的位置的不同而變異的。如第四〇圖的說明圖所示，是光線因成了全反射，而入於眼簾的關係，即光線照射在曲面上的點上。假定一切線，

影陰與源光 圖一四第

與光線的投射角及反射角相等的時候，這點與線，就是光點與光輝線。所以光線照射的位置變更時，這光的焦點，以及光輝線的位置，也就變異了。

F 光線與陰影的關係

平行光線照射在物象上的陰影，與放散光線照射在物象上的陰影不同的。如第四一圖所示，就可明瞭了。其實在實際上無所謂有平行光線，不過因了光源非常遠的關係，如月或太陽的光，就成了平行光線。圖右所示為放散光線射在物面上所生的陰影，譬如在晚上電燈光下描寫時，正如此例。

圖左爲平行光線光源較遠，因此放散的差較大，就成了平行的光線了，如太陽光之類。

由直射的光線所生的陰影，與室內的散光的光線所生的陰影，也不相同，所以描寫上也有了差異。直射的光線比較強烈，所以明的愈明，所生的陰影也就愈暗了，於是就成了明暗非常顯著的狀態。同時室內的散光線，因光源較弱，所以明暗的境界，就成了朦朧的狀態，帶着暈染的意味了。

G 陰與影

陰與影，稍有分別。陰者，物自身所生的陰暗的部分。影者，是物的陰，落於他物之上的影。譬如甲物的影落於乙物的面上時，這乙上的影，不能說做乙的陰，而祇能說做甲的影。

H 明暗與色彩

明暗、陰影在彩畫上是用色彩來分別的。物的色由明暗的關係，不但感覺不同，同時還因遠近、光的角度、周圍的反映等，雖然是同一的色相，而發生很多種的變化的。如有明中的暗和暗中的明等，非常複雜。

五 色彩的判斷

A 色彩

色彩是表現的手段上的一種重要的要素。傳達思想感覺所不可缺少的，正如音樂上的音一般。在造形美術上，完全是用色彩來表現的，尤其是繪畫，所以色彩是畫面的生命。

B 色彩的認識與表現

色彩的感覺者，是太陽或其他的光線（電燈、洋燈、蠟燭等）照射在物象上，或反射或透過而映入到我們的眼的網膜上所生的現象。

太陽光線是由七色所形成的無色光。我們可以用三稜鏡來分析光，就能明瞭了。地上的各種物象，都受了這太陽的光線即七色綜合的無色光線的照射，吸收了一部分，透過了其他的部分，而所剩的一部反射到我們的網膜，而起了色彩的感覺。

色彩感覺比前面所述的明暗的變化，有更複雜的物理的變化。如光的強弱，光的角度，物象的位置，物象與周圍的關係，物象自身的色相，物象表面的光澤度，物象的質的粗細等。

同時，這複雜的物理的變化，更加上了認識者即畫者的主觀的色彩的感覺的不同，雖然在同一個時候，同一個物象，同一個地方，而各人的感覺完全不同的。這全因了每人的各種生理的、心理的感受狀態有差異的緣故。

普通一般人以為寫實是絕對客觀的，物象的固有的色無論誰看起來，都是同樣的感覺，這實在是一種謬誤。雖然照射的陽光與反應的物象是同樣的狀態，物象的實姿是同樣的形狀，但是感受到這顯現的人的心，卻不相同的。這裏面可區分着特殊的和普遍的兩種。

這裏所指的特殊的意義，並不是偏奇的意思，是認真認識色彩的意思。看一種物象的色時，能懂得留意周圍的關係所引起的變化，這就是畫家的眼。普通的意思，就是指一

般人而言，好像看見花，總是紅的，這種花是紅的看法，祇是部分的看法，而實際並不認識這花的真實的姿影。

普通對於這種色彩感的固執的判斷，實在對於色彩的認識力上，是一個極大的妨害。例如來寫生一個蘋果時，自己認定了那蘋果是紅的，於是就把蘋果塗上了紅色，然後再把自己所畫的拿到實物的旁邊去比一比，這實在是一種極謬誤的方法。照這樣的部分的武斷所作出來的作品，自然沒有遠近，沒有光的強弱，也沒有光的照射的方向性，當然更談不到生氣了。

野外寫生也一樣，不把周圍的一切，加以苦心的研究，單把瓦是灰的，草是綠的，天是蔚藍的畫出來，那自然不成其爲一幅有意思的風景畫。所以這一種固定的、執拗的判斷，實在是一種很壞的傾向。

物的固有色彩，到底是怎樣的呢？這是個很深奧的問題。物是有固有的色彩的，但是因了光及周圍的色彩的反應以及在我們的眼裏所顯現的現象，於是這本來的固有色

發生了動搖，而成了一個新的現象，這就是物象的真實的色彩。所以這物象的色相，完全因了周圍的關係，就發生了很大的差異，試舉例如下：

在一個冬天，暖和的太陽光之下，寫生着某家有石門的家屋。周圍環繞着樹、枯草、以及溼的泥土，在這樣的環境中，家屋的石門，完全成了純白的感覺，突現在我們的眼簾裏。這純白的白色，是不是就是石門的石的固有的色彩呢？

可是某一天下了雪，雪後的陽光照耀在那石門的頂上殘積着的雪和石柱，這時候的石門已不再是白的了，卻呈現着很暗調的複雜的色相。這完全由雪的調子的比較所生出來的現象。

又如在剛下過了雨的庭園中，枯木挺立着。這直立着的枯木，呈現着慘白的顏色。可是在這時候，枯樹邊來了一個穿白衣服的女子，這白衣服的色彩，使枯樹的色彩驟然轉換了情調，白色素完全被白衣服所奪了，於是顯現了複雜的色相。其實枯木的顏色並沒有變更，祇因了周圍的關係而呈現了各種不同的感覺而已。

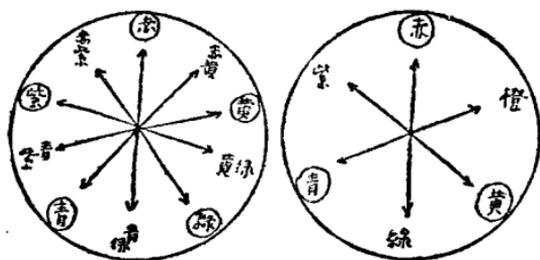
所謂白雲悠悠者，這白雲並不是真白，祇是因了周圍的對比、對照、照應等的關係所發生的現象。

所以色相祇能臨時去判斷，因為隨時隨地，同時更加上了我們的精神的推移等，都在變化的緣故。例如我們看一張原稿子時，覺得這稿子是白色的，但是用一張更白的宣紙來一比較時，原稿紙就成了淡黃色，但是以同樣的另一白色的宣紙，若放在窗外陽光底下時，太陽光射在這紙上，這紙閃耀着非常白的光輝，與窗內的白色的宣紙一相比較，卻又變成灰暗色了。所以研究者要常常觀察周圍，以養成對於色彩的感覺，而應該除去固執的判斷才好。

C 色彩的 研究 要項

普通我們接觸一種色時，這種色是什麼色呢？這種色的明暗的程度怎樣呢？還有與其他色調的關係，由色彩所連想起的色彩感情、寒暖的關係等等都是應該要有的常識。今略記於後。

1 色相

色原五與色原三 圖二四第

色相者就是色彩的相，如赤、橙、黃、綠、青、紫等的色的區別。認識色彩與表現，是描寫上很重大的問題。由光線的分析所得的色的明度，和實際的顏色的明度不相同的。前者是純度，後者無論如何總混雜着其他的色素，所以色彩的明度不純了。

第四二圖是配色上的三原色表與五原色表。三原色表是以赤、青、黃三標準色相互混合，而得各種的色相。五原色表是區分色帶上的色階，大別為赤、黃、綠、青、紫五色，並示其關係。若要理解色彩對比的關係等，可連環結合兩端以成色圈。

由圖所示，就形成了這兩者間的各種間色，再由間色與原色的結合，而成再間色，以至非常複雜的色相。實際這

一切非常複雜的色彩，都不過是赤、青、黃三原色的各種不同分量所混合而成的。

色相的判斷，是描寫上最重要的事項。當我們的眼一接觸到某一種色相時，要馬上能曉得這是那一色與那一色的混合才好。若認識能有把握，自然混合色彩的判斷，亦有把握了。

2 餘色的關係

餘色又稱做補色，其所生的關係，如下表：

$$(\text{白光}) - (x \text{ 色光}) = (y \text{ 色光})$$

$$(\text{白光}) - (y \text{ 色光}) = (x \text{ 色光})$$

$$(x \text{ 色光}) + (y \text{ 色光}) = (\text{白光})$$

試驗時，可作一色圈回旋板，旋轉這色圈回旋板時，即成白色光，若遮住色彩的一部而行回旋時，即得色光，這色光與所遮住的色的一部相旋轉所成的色光正成餘色的關係。換言之，遮住色圈中的一部旋轉成的 x 色光，與單剩出原來所遮住的一部分，而遮住

其他的部分所旋轉出來的 y 色光，相互為餘色。所以這 x 色光與 y 色光相加時即成白色光。在普通畫具上的色彩的混合，卻成黑色。白色光是一切色光的相加，黑色是一切的色的相加。這是必須理解的。前者是光，後者是色。

3 色彩的明度

色彩的明度者，是指色彩明暗的程度。雖然同是一種色彩，有濃淡等的差異，還有同一樣的色相，因純與不純而不同。同時，還因了色相與色相相並時的關係，而明暗就發生差異的。

色相上的明暗度者，例如黃為明色，紫為暗色。這是色相固有的明暗度。若以白為 1 時，其相差度如下：

(白)1(黃)1.7(綠)3(赤)4.3(青)8(紫)12

若以比例來比例時，如左：

(白)100(黃)63(綠)37(赤)26(青)13(紫)8

在黑的地色上用了顯明度的色彩，其明度高和強。在白的地色上用了明度的色彩，其明度低。同時，同樣的色相，由濃淡的不同，而明暗度也不相同。例如濃的明度低，淡的明度高。又如在顏料上混入多量的白色時，於是明度就高，混入黑色的分量時，明度就低，因黑是明度最低的色相。

物象的色相，因光的照射的強弱關係，同一個物象上的明暗度，也不相同。

向明方進行的色相的變化，是由深漸淡而成白，反之向暗方進行時，由淡漸暗而消失於黑。

現在以赤色的標準色來例示之如次：

所以寫生時，暗部的色調，不是單祇把明部的色上重疊以暗色。在暗部上有暗部的光和明部的光。明部上有光的全反射，有直射光線的照射，同時暗部上也有因周圍色調

的反映所起的各種現象，有非常複雜的變化。

在太陽光下所見の色，與在月亮光下所見の色完全不同。這是因為明暗的關係所起的色調的變化。例如把一塊紅布放在月亮下看起來時，帶紫褐色了的。因為普通的滿月的光亮，較太陽光弱，祇不過太陽光線的八十萬分之一。

在視覺上有明暗覺與色覺兩種感覺。明暗覺者，是不同波長的諸光波相混合時所起的感覺，若把白與黑（即最明與最暗）間區分出階段來時，可達六百種，不過也因人而异的。

色覺者，由光波照來時，因波長的差異而起各種色彩的感覺。因此就產生了色相、明度、飽和度（色調、光度、純度之謂）的三種屬性。

色相、明度前已述過，現在把飽和度、調和以及其他的色彩的屬性稍加記述。

4 飽和度

飽和者，是表示某一種物、某一種量、某一種力等發揮到了極度不能再增的意思。所

以在色彩上講，是充分地發揮了色的性質，不能再加以增減的意思。若再加濃厚時，因此就帶黑味。若再減淡時就覺得慘淡，那正是最豔麗的時候，這就是飽和色。不過以怎樣的標準來知道飽和度呢？可以色帶上的色調為標準，因為色帶上的色調正表現了飽和的狀態。

可是無論拿怎樣鮮美的色彩來與色帶上的色彩比較，總沒有色帶上那麼的飽和。尤其在繪具上的色彩，比色帶上的飽和度低得很多。因為繪具上的顏料是不純粹的緣故。

所以飽和度低的繪具所描寫出來的實際的物象，全畫面都低調化了。例如描寫一朵豔麗的大紅玫瑰時，所描寫出來的大紅的花與實物一對照，顯然畫面的色彩沒有那麼鮮明、豔麗，似乎都帶了暗調。可是與實物分離開時，祇看見單獨的畫面，就感覺完全不同了。這完全因為雖然飽和度低的繪具，各種的色調也以其相互的諧調所描寫成的。所以能成一低調的統一，若與輝耀的自然相對照時，自然有了很大的懸隔。

由色彩來寫生時，畫面內的多種的色彩的序列，一定要處置得適當，使這色彩的羣互相和諧，不使觀者的眼引起一種反感，這就是色彩的調和。

由色的調和與明暗的調和等相綜合，而成了全畫面的調和。色的調和是由下面的關係所成的：

a. 相接近的色彩的配合所成的調和 例如赤、茶、丹、緋、朱、橙、黃、褐、紫等色，若與這各種色的暗調的色彩相配合時，因同傾向的集合，能得到共通性的相互的調和。這是暖色的例。又如寒色的例由綠、青綠、青碧、青紫、紺、紫等色與其暗調相配合時，也得同樣的效果。（關於色彩的寒暖感，後項記之。）

前項色相所已記載的，依色表的圓環所示的各色，取一定的區劃之內的色彩，都是相接近的色調，這一種色調稱做類似色的調和。同時在配合上更有各種的濃淡的變化。

b. 由同色調的配合所成的調和 雖是同一個色彩，由濃淡、明暗的關係，使色調的

外觀起相當的變化的。以這一種同一的調子相配合，最容易得到調和。這叫做同色配合。

c. 在相反の色調上和以某一種共通的色所成的調和 例如赤、青、黃、紫等相互迥異の色調，加以某一種一定的色調（例如或淡黑、或暗青、或暗紫等）而得着調和的方法。

d. 完全相反の色調所成的調和 前項所記的餘色的關係等，因為成了色相的全反射的立場，所以這樣的配合，從色彩的對比的關係上，而收得極顯著的對照。

應用這種色調的對照等，是喚起生理的、精神的一種顯著而強烈的快感的方法。這稱做一切色調的調和內的最大的調和。

自然界的一切的存在，都有着這樣的一種調和，只要靜心觀察之、捕捉之即得。

綠
 綠黃
 黃
 橙
 赤
 紫赤
 紫
 紫青
 青
 綠青
 綠

A

B

右面的(A)及(B)等的各種色彩羣，以同色感來設想時，假定(A)爲暖色羣和(B)爲寒色羣。在(A)羣中的綠，是這一叢的色彩羣中的最寒的色彩，可是在(B)羣上卻變成了最暖的色調了。這種色彩的排列在各種的羣內，是相互間最容易調和的色彩羣。

但是在(A)羣中點以青綠、青紫等(B)羣的色彩，或(B)羣中點以橙、黃、赤等(A)羣的色彩時，就有了緊張的特殊的調和，這就成了反對色的調和。

不過這一種對照的色的分量，必須使兩方面的色彩的感覺力相均，否則不但不能得到特殊的效果，反而會破壞了全幅的調和而惹起惡感的。

6 色彩的對比

兩種色彩相鄰接時，因了這兩種色彩在色相上、明度上有很多的不同點，所以不但能使相互的色感增強，同時一面的色，就成了他面的色的餘色調，而成互爲餘色。若明與暗相鄰接時能增強兩面的感覺。例如接近暗色的明色，就顯得更明，而接近明色的暗色

也顯得愈暗了。

這一種關係，稱做色彩的對比。在色相上互成餘色，使色相更輝耀，在明暗上使黑與白、黃與紫，得到顯著的程度。

7 色調

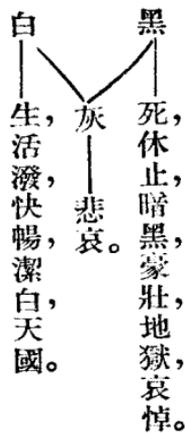
色調者，就是色彩的調子。如前所記的暖色調、寒色調等即其一例。在這寒暖之間，尚有一中性的色調。若在色相上說起來時，綠與紫等是這寒暖的中性色。所謂寒暖者，實也由比較的關係所起。於是就發生了前面所記的色彩羣內的（A）羣中的綠色為寒色，而在（B）羣中卻成了暖色的現象。這是特殊的例。其外，尚有強調子，暗與明是在寒暖的例外的，可參考下項色彩感情的記述。

無論那一種色彩上加上白色，就漸次成了明的調子，若加以黑色時，就成了暗的調子。若白與黑同時加入時，就與普通的明調的趣味，完全不同，而得着另外一種明調，這一種明調，稱做破調。

8 色彩的感情

由色彩的連想而引起一種感情，這就是色彩的感情。

白與黑好像是色彩圈之外的色彩了，所以稱做無情色。於是其他的色彩，就稱做有情色。黑是一切的色彩的混合，而白則為無色。灰色是白與黑的中間色。

這是黑、白、灰所有的連想。所以黑與白，成了宗教家的一種服裝，正是這一種現象。
在有情色上有如下的連想：

赤——活動, 情熱。

橙——煩悶, 功名心。

黃——理想, 永久。

綠——溫和，少壯。

青——平和，希望。

紫——溫雅，高貴。

這各種的色調，由濃淡、明暗的關係，連想就稍有不同。色彩的感情若廣義地設想時，尚有味覺的連想和音的連想。以上所舉的例，不過是一般而論，色彩的感覺不但由人而差異，民族的不同，東西洋的不同，所起的連想就完全不同了。

第三章 寫生畫各論

一 概說

前面已經述過了一般的作畫上的要件，現在開始來述說素描、水彩、油畫等的表現上的要領。

在未說本題之前，先要來簡略地分析一下繪畫的種類，大體可分類之如後：

A 由繪畫的目的分類之

從繪畫的目的分類起來時，有以美的表現為目標的純藝術的繪畫，有為各種說明而用的說明畫，也有以裝飾為目的，也有以廣告為目標的，全因了目的而差異。

B 由繪畫的系統分類之

從繪畫的各種流派、傳統分類起來時，有古典派、浪漫派、寫實派、印象派以至表現派、

立體派、構成派……等等。

C 由繪畫的題材分類之

從題材上分類起來時，有宗教畫、歷史畫、肖像畫、靜物畫、動物畫、風景畫、風俗畫等。

D 由繪畫的材料分類之

從材料上分類起來時，有鉛筆、木炭、色粉筆、水彩、油畫等。

E 由繪畫的表現上分類之

從表現的方法上分類時，有密畫、略畫、線描畫、焦畫等。

F 由繪畫的思想的內容分類之

從內容上分類起來時，有插畫、俳畫、兒童畫、漫畫等。

這不過是簡略的分類而已。現在本講所想述的寫生畫各論，是來述說材料的分類，而說明這各種材料的使用的的方法，使得理解了各種材料的性質，在描寫上就可以任意選用，而利用各種材料的特質，收到良好的效果。譬如以一般而論，若要表現濃厚而強烈

的色調時，自然油畫較易收得效果，若要表現淡泊、瀟灑時，自然水彩較易收得效果，這是繪具本身所賦有的特質。因為前者的本質是不透明的，所以有厚度，後者的本質是透明的，所以覺得很薄，於是色度就很輕快了。

二 素描

A 何謂素描

由木炭、鉛筆、鋼筆等，以線條來畫出物象的明暗的單色畫，稱做素描。素描是一切繪畫的基礎，這是研究的過程中所必須經過的一個階段。

素描中以木炭為素描的代表，因為木炭的性質輕鬆，可任意塗改，擦抹，所以在表現上非常自由，不受拘束。

從前素描只是一種必經的階段中的練習，沒有獨立的地位，可是現代已認為有獨立的價值了。我國的山水、蘭竹，實在完全是一種素描，自有瀟灑素雅的感覺。雖然是寥

寥寥的幾筆，可是這裏面也含着與一幅油畫同樣的條件，也要有氣韻，有強弱，有力量，所以這素描，也含着獨立的精神。

B 石膏像寫生

在描寫物象時，對於物象自身的色調的明暗與因光線所產生出來的明暗，往往容易混同，所以在最初練習上，頗感不便，因此才產生了石膏像的寫生。石膏像是白色的，同時在表面上又沒有光澤，光線一照到石膏像上，馬上就顯出明確的明暗來，所以在初學者，辨認光線較感容易。藉此來練習形狀的正確、明暗的判斷和手法的純熟。這是最好的方法。

C 木炭畫

木炭因為寫生時，能加以幾度的修改，所以非常便利，用手輕輕的摩擦後，就能生出各種明暗濃淡的階段來。同時不需的地方，就用麵包擦去之，不會損害畫紙，所以可以經較長的時間研究之，使全張認為沒有缺憾時為止。

在描寫的時候，不要注重於細部，要留心全體的統一，不論在線上，濃淡上，色彩上等，都應如此。

木炭畫的便利點，就是有較大的畫面，使全體的照應等得以相當的練習，同時還有修改塗擦的容易。

木炭雖然祇一種黑色，但是由這一色已能巧妙地表現出物象的光與色、硬與軟等的感覺了。可參照前面所述的各種要件，如明暗的關係，立體的表現，輪廓的取法等，相貫通之，自然能夠理解了。

最後在用具上必須補述一下。用木炭作畫時，必須要有麵包，是擦去木炭蹟的武器，普通雖然也有木炭用的橡皮，可是不適於用，往往容易傷害畫紙，以致第二次塗上去的木炭，再也擦不掉了。麵包亦宜輕輕地擦，同時擦的時候，也要與畫木炭一樣地有筆觸似地擦去，擦麵包等於加白色線條，也要有同樣的勢，那末畫面就不會陷於紊亂。紙宜用大張的，因為大的面積的練習，正是木炭的優點。木炭往往能以強大的筆觸，表現單純的力

強。其他的附屬用具是畫板（與紙同樣大，周圍寬一二寸）圖釘或鋼夾，最後是定着液。木炭因為容易被剝落，擦掉，所以須用定着液固着之。定着液可用火酒和松香製之。火酒中溶以少許松脂，然後用霧吹吹於畫面。松脂不宜過多，易發黃色；不宜過少，就失去了膠性。吹於畫面時，若成了粗粗的粒時，畫面就容易呈現斑狀，很容易傷害畫面，極宜留意。因為定着液一吹上後，再也不能塗改了的緣故。

D 鉛筆畫

鉛筆畫比起木炭來，單獨的較少，不過畫水彩時打輪廓，以及鉛筆淡彩、速寫等上，用得較多。可是在我國一般而講，鉛筆卻用得稍多，除出了都會之外，鄉村的學校，大部都用鉛筆的。

鉛筆寫生時，打輪廓可用 HB 程度較硬的鉛筆，較為便利。製作上時可用 2B 或 4B 或 6B，因鉛筆的性質較軟，因此可以吟味出濃淡明暗的強弱來。

鉛筆使用的方法頗多，可隨時體驗之。普通鉛筆直立地以尖端來畫時，畫出來的線，

較爲明瞭而堅實，斜側起來以尖端的腹部來畫時，筆觸及線條都比較模糊而柔弱。筆觸的方向須要整理才不致於混亂。其他的作法與木炭畫的一般，也可用手輕輕摩擦之，來表現較弱的明暗的調子，不過與木炭的摩擦不同，須有把握。前面的較近的東西，都應表現得強烈而明確，後面的、遠的東西，都應表現得柔弱而模糊。換言之，立體應該表現得明確顯著，從屬的客物則應以襯托主物爲目的。這不但鉛畫上如此，一切的畫上都是這樣的。

鉛筆畫上用橡皮的方法須要留意。初學時往往總覺得畫一筆不滿意時，就馬上用橡皮擦去了，第二次又畫得不對時再擦去之，這是最不好的習慣。一則容易傷害畫紙。第二次第三次後就成了疤痕，再則畫時就越畫越無把握，所以極應避忌之。當第一筆畫不對時，儘可再畫上第二筆去，如此畫時就有了一個標準，容易改正之，等濃淡明暗一切都畫好之後，然後把不用處的鉛筆線，用橡皮輕輕擦去之，這樣全幅畫面就清楚可愛了。有時候有許多無用的線痕，直到最後，許多被暗的部分所遮沒了，祇把露出了的擦去之，

較爲省力得多。同時不用的線痕，往往無形中成了主體的襯托物，所以不但不擦去無害於畫面，有時候反收到無形的效果，這是不可不注意的點。

五 鋼筆畫

鋼筆畫與木炭鉛筆又較爲不同，木炭鉛筆等來表現明暗的強弱時，可用暈染的方法，可是鋼筆畫祇用線條之外，沒有暈染的方法的。所以要表現柔弱的調子時，就用細的鋼筆線相交錯之。這種線的交錯，初學時頗感困難，因爲很容易陷於混亂，所以對於線的方向以及明暗的對照，非加以充分的研究不可。

木炭是大幅的，對於輪廓、照應等可經長久的時間細細研究之，分析之。可是鉛筆較小了，沒有大張的鉛筆畫，而鋼筆畫則更小了。往往在插畫、俳畫上用得較多。木炭畫是放在畫架上，離開相當的距離來描寫的，可是鋼筆畫是放在桌上畫的了，一則因爲面積小，再則於某種特殊的關係之下，可任意倒轉之。

打輪廓時可先用HB的鉛筆，打一個大概的輪廓，然後用鋼筆塗改上去，最後用橡

皮擦去鉛筆線時，切切須等鋼筆的痕完全乾了之後，否則就會模糊了。畫壞的地方沒有方法挽救，在小部分萬不得已的時候，可用很快利的刀面，輕輕刮之，不過於第二次再畫時頗難，應先把刮過的地方磨光滑滑之。這不是正當的方法，不過於無可奈何中採用之而已。

F 諸注意

以上已述過了木炭、鉛筆、鋼筆等的簡略的畫法，大體都有一個共通點，不過因材料的性質不同，所以有了一點差異。

在表現上有把主線表現得很顯著，而附屬的東西以暈染來附和的，有完全以線條爲主的，也有雖同是主線或以細而銳的陽線來表現的，或以粗而闊的陰線來表現的，也有不用線條，而單用明暗的階段來表現的種種。方法雖然不同，不過目的還是一樣，要以表現出物象的立體感爲第一要緊。同時質與量也很重要。樹有飄渺搖動的感覺，土地有載得動山川房屋的重量，這才是研究的目標。

三 色鉛筆與色粉筆

A 色鉛筆

色鉛筆的畫法，完全與鉛筆相同，不過前者是單色的，藉濃淡來表現色感，而後者是複色的，可直接用色來表現物體，譬如蘋果是紅的，背景是藍的，桌面是赭色的，於是直接就可以用有色的鉛筆來表現了。

色鉛筆普通很少用，不過在一般的中小學中，往往都採用之，以代表彩色畫。色鉛筆的性，與鉛筆同，不過不能用幾種色彩在原處重塗數次，一則容易剝落，再則又容易使色彩混濁，所以極宜避忌之。在製作時若先畫了暗色，而再在這濃調的色上，添以明調的色彩，這明調的色彩與暗色相混合，容易變成混濁，所以先應畫明部的色彩，而後再加濃調，較能免去這樣的危險，同時明部的色彩，也覺得非常鮮豔。

打輪廓時或用普通的鉛筆，或用色鉛筆，先看定畫面的全體的色相，全體的調子接

近那一色，就可用那一色來打輪廓，這樣就不會妨害畫面。所用的畫紙，可利用各種色彩，譬如全體畫面是暗色時，就用暗色的紙，藉此可以利用紙的色彩，而省去許多工作。若全體畫面是輕快的、透明的時候，濃色的用紙就不配了，而用白色較為適宜，所以都應看對象而決定之。

B 色粉筆

色粉筆者，就是Pastel，性質是輕鬆的，正與色鉛筆成反對。色鉛筆的黏着性很強，可是色粉筆完全是粉狀，黏着力較弱得多。祇要輕輕的一摩擦，或一振盪，就會掉落的。所以在畫成之後，也可用定着液定着之。但是色粉的性質，不容易接收火酒，所以霧吹宜極細的才好。不過總是一個缺點，因為在淡色調（透明色調）上噴以定着液時，往往容易透出地色的紙來，多少總比原來的壞些，所以最好還是裝在額椽之內保存之較好。

色粉筆的性質較為輕鬆，所以用指頭稍加撫摩時，能使粉質相混和，暈染出柔軟的調子來。這錠狀的頭較粗，所以也可以線描，也可以用點描，也可以橫起來平塗，不過色彩

的混合極宜留意，手的撫摩也不宜過重，因為很容易使色彩變成混濁的。

普通色粉筆的用紙都是有色的，往往利用紙的色彩，能收到意外的效果，尤其是在速寫上普通最多用的為淡暗青色及淡暗褐色，在這暗調的上面用顯明的色彩描寫時，就映出非常的顯著和輝耀，這是色粉筆上的特點。

普通所用的色彩總在二十種以上，同色濃淡頗多。往往用同色的濃淡來描寫時，色調不會混濁的，同時也更能輝耀其自身的色相。

其他的表現法完全與前述的一般，都有一個共通點，祇要能熟知了這材料的質地後，一切表現的技巧，還是隨着程度而不同的。

四 淡彩與水彩

A 淡彩

這淡彩大部是指鉛筆的淡彩而言。在輕快而活潑的鉛筆的素描上，淡淡地滴要地

塗上一層薄薄的色彩，實在非常輕快飄逸。水彩的質地是透明的，所以塗上色時，依舊顯出原來的鉛筆的筆觸，一點不會變成呆板。不像油畫等那麼固着認真。

這種輕描淡寫的東西，最適宜於出外速寫了，時間又經濟，同時又能輕鬆地捉住剎那的感覺。

淡彩注重於輕快，所以最重要的還是鉛筆的線條的趣味，與畫面的構成，色彩不過依了鉛筆的勢，而更增強其趣味的效果而已。這一點就是與水彩畫不同之點。水彩畫是沈重的以色彩為主，而淡彩畫是以鉛筆的線或其他的線為主，色彩附和之，使增強效果而已。

淡彩着色時，大概分做兩種方法，一種是平塗的方法，在已速寫成的畫面上，用淡的同一種色調平塗之，濃淡就隨了鉛筆的痕跡而顯出了或明或暗的調子。這樣的大塊的塗法，較能統一。另一種畫法，是同普通畫水彩一般，照實物寫生，不過較之水彩畫輕淡得多而已。

淡彩畫上極應免去瑣碎，捉住一個色彩的特點，輕輕地，好像畫龍點睛一般，就顯得突兀飄逸，這是淡色畫上的要點，否則色彩既淡而又錯雜零亂，就顯得一點沒有力量，而全失去了淡彩的特點了。

B 水彩

從鉛筆淡彩進一步的描寫，就是水彩寫生了。鉛筆淡彩是極力避去色調的重複，而以淡泊的趣味為原則，而水彩是綿密地任意濃淡色調，表現出對象物的實在感為原則。所以鉛筆的淡彩是即興的描寫，而水彩寫生雖然所用的用具完全一樣，卻是忠實的追究了。

現在先把寫生時的用具介紹之。

1 材料及用具

a. 繪具 普通在市上所售的顏色，大體分做用盒子裝好了的和一瓶一瓶散的，要靠自己擠到調色板上去的兩種。在我們利用的時候，還是買瓶裝的較為自由，較為任意。

普通的色彩不必過多，只要能黃、赤、青各兩三種，再附以白、黑、褐數種，已足夠表現了。因為水彩與色粉較為不同，等熟練之後，在調色板上有六七色已經足夠了。

現在把普通所用的色彩，介紹於下：

黃色類

Indian Yellow 是稍帶赤味的黃色，稱爲印度黃。

Cadmium Yellow 是暖調強烈的黃色。

Chrome Yellow 是強而明快的黃色。

Lemon Yellow 是明快而淡調子的黃色。

Yellow Ocher 是暗調的茶黃色，普通稱爲土黃。

Naples Yellow 是淡色的黃色，稱爲粉黃色。

橙色類

Orange Yellow 是鮮麗的橙黃色。